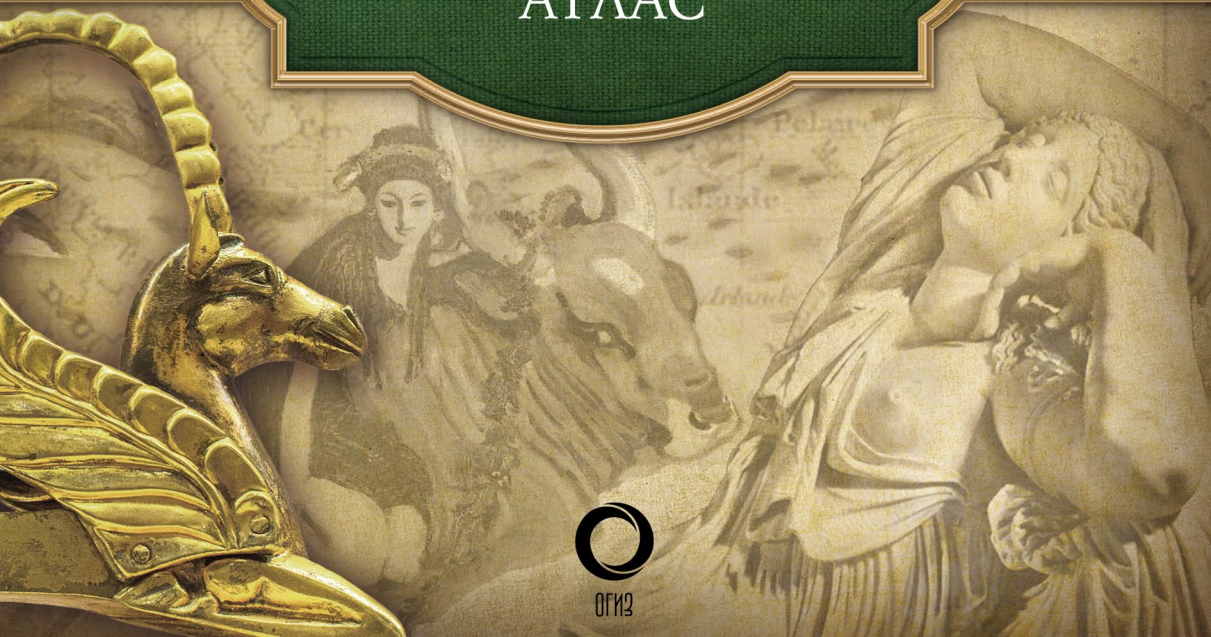
ПО МАТЕРИАЛАМ ЛЕКЦИЙ
ПАОЛЫ ВОЛКОВОЙ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АТЛАС



ОГИЗ

ПАОЛА ВОЛКОВА

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АТЛАС

ОГИЗ

АСТ
Москва

УДК 7.03(100)
ББК 85(0)
В67

Волкова, Паола
В67 История искусства: иллюстрированный атлас / Паола Дмитриевна Волкова. — Москва: АСТ, 2018. — 320, [1] с.: ил. — (Иллюстрированная историческая библиотека).

ISBN 978-5-17-110701-7

Перед вами не просто атлас, а путеводитель по истории искусства. Вы сможете почерпнуть из него занимательную информацию о мировой живописи, скульптуре и графике с момента появления человека до настоящего времени. В атласе использованы материалы из лекций прославленного российского искусствоведа, культуролога Паолы Волковой.

Поразительно удобная для восприятия структура атласа поможет не только разобраться в море событий, связанных с зарождением искусства на протяжении столетий, но и запомнить ход формирования эпох, в которых творили свои шедевры мастера прошлого.

УДК 7.03(100)
ББК 85(0)

ISBN 978-5-17-110701-7.

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2018
© Волкова П., наследники, текст, 2015

Предисловие

«Для него цвет — это все, это возможность передать все нюансы своего отношения к предмету изображения. Он пишет в одном из писем: "Я никогда не думал, какого рода преступление можно совершить при помощи синего и зеленого". Для него цвет — это такая активность воздействия, что именно о цвете он больше всего заботится, цветом своих вещей он более всего занят. И не только цветом. Для него цвет сам по себе является психологическим, образным, эмоциональным средством передачи своих впечатлений о натуре, о мире. Если у импрессионистов сюжет, или драматургическое действие, которое происходит в картине, ослабевает, то у Винсента Ван Гога все-таки всегда в картинах присутствует рассказ. В этом он придерживается принятых жанров живописи: это пейзажи, это жанровые картины, это портреты и натюрморты».[1]

В основу этого атласа легли книги и материалы из лекций Паолы Волковой — историка культуры и искусствоведа. Автор-составитель атласа в своей работе был вдохновлен лекциями Паолы Волковой. В статьях, расположенных в хронологическом порядке, читатели найдут информацию о шедеврах мировой культуры и художниках, скульпторах и графиках, создавших и донесших до нас свои произведения. Здесь вся история искусства — от возникновения первых ритуальных статуэток, включая период мезолита, и века Великого переселения народов до наших дней. В книге описываются предпосылки возникновения того или иного направления в искусстве, что является необходимым для комплексного понимания происходящего в мировой культуре. Об этом говорила и сама Паола в своих лекциях. По мнению искусствоведа, многие художники в своих работах реализовывали амбиции и волю заказчиков. Они работали на политиков, религиозных деятелей, купцов, меценатов, желающих оставить память о себе и своих делах. Благодаря Волковой читатель может представить, какие мысли и эмоции волновали живописцев при написании своих шедевров. Так давайте же вместе окунемся в мир всего того прекрасного, что оставили нам творцы.

---

[1] Паола Волкова «Мост через Бездну».

300–30 тыс. лет до н. э. — 3400–3200 гг. до н.э.

Ученые до сих пор обсуждают вопрос, связанный с появлением искусства. Существуют сомнения в способности древних людей изготавливать статуэтки из камня или кости. В связи с этим скептики датируют появление первой скульптуры 38-м тысячелетием до нашей эры. Этим периодом датируется скульптура в виде фигурки человека с головой льва, найденная в Германии.

Время неандертальцев. Несмотря на то что в настоящее время ученые не считают неандертальцев непосредственными предками современного человека, многие элементы культуры появились именно тогда. Считается, что именно в эту эпоху появляются музыка и наскальная живопись, мифология и религиозная магия, медицина и звуковая речь.

Венера Виллендорфская. Граветтская культура. Австрия. Около 25 тыс. лет до н. э.

Неандерталец. Иллюстрация из книги по биологии. XX в.

Возникнув в эпоху *среднего палеолита, первобытное искусство достигло расцвета в верхнем палеолите, около 40 тыс. лет назад, и могло быть социальным продуктом общества, воплощавшим новую ступень освоения действительности. Появление искусства связывают с играми, ритуалами и обрядами, в том числе обусловленными мифологически-магическими представлениями.*

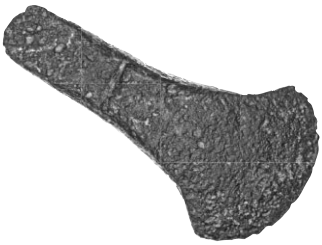
300–30 тыс. лет до н. э. — 3400–3200 гг. до н.э.

- **300–30 тыс. до н. э. Первые произведения искусства появились в период среднего палеолита** одновременно с появлением человека современного типа. Искусство того времени было представлено первобытной музыкой, танцами, песнями и обрядами, а также геоглифами — изображениями на поверхности земли, дендроглифами — изображениями на коре деревьев и изображениями на шкурах животных.
- **300 тыс. лет до н. э. На территории Марокко** найдена скульптура, считающаяся древнейшей. Скульптура представляет собой шестисантиметровую фигурку женщины. Фигурка считается образцом так называемых «палеолитических венер».
- **III–II тысячелетия до н. э. Появление дольменов (от брет. taol maen — каменный стол)** — древние погребальные и культовые сооружения, относящиеся к категории мегалитов (то есть к сооружениям, сложенным из больших камней). Основной функцией дольменов всех типов является погребальная, что подтверждено археологическими исследованиями.

Один из самых древних дольменов, известных в Валенсии-де-Алькантара, Испания. IV–III тыс.

НАРАВНЕ С ПРЕДМЕТАМИ из бронзы начинают появляться предметы из железа. С этим связано все большее развитие производства. Как следствие такого развития, произошел переход от пастушеских племен к кочевому скотоводству. Но не все племена занимались скотоводством. Жизнь многих племен основывалась прежде всего на земледелии.

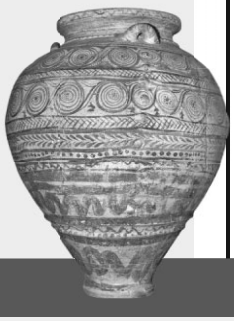
Львиные ворота. Микены. Греция.



Топор. Бронзовый век.

В ИСКУССТВЕ этого времени впервые удается проследить яркие сюжеты, связанные с мифологией древних народов, в частности индоевропейских. Образы древнего искусства становятся своеобразным «изобразительным языком», знаковой системой, понятной родственным группам населения. Особенно ярко эта особенность древнего искусства проявляется в орнаменте и в первую очередь в традициях орнаментации керамики.

ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ *достоинств бронзового века — появление металлургии и металлообработки. Это явление относится к последнему этапу бронзового века.*



Пифос из Филакопи, остров Милос. Греция. 1650–1100 гг. до н. э.

• **IV тыс. до н. э. Начало строительства курганов для захоронений людей.** Вместе с погребенными в могилу клали множество разнообразных вещей, в том числе ценные украшения и утварь. Археологические находки, связанные с раскопками курганов, наглядно демонстрируют не только статус погребаемых лиц, но и культурные особенности народов, к которым они принадлежали.

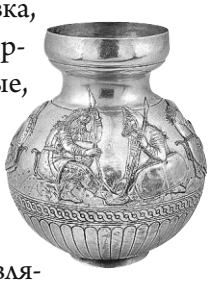
• **3000–1000 гг. до н. э. Возникновение цивилизаций бронзового века.** Этот период характеризуется прежде всего тем, что в изображениях, создаваемых художниками, постепенно исчезает образ животного. Основным объектом для изобразительного искусства становятся геометрические фигуры.

• **3400–3200 гг. до н. э. Появление иероглифов в Древнем Египте.** Древние египтяне называли их «мджу нетжер», что означало «божественные слова». Первые знаки иероглифического письма Древнего Египта были найдены на украшениях и посуде, изготовленной из слоновой кости, керамических сосудах и глиняных оттисках. Датируются знаки додинастическим периодом правления.

Палетка Нармера — один из древнейших памятников египетской письменности.

IV тыс. до н. э. — III тыс. до н. э.

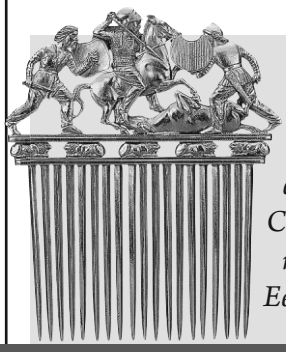
ДЛЯ СКИФСКОЙ КУЛЬТУРЫ характерны изделия из бронзы: топоры, кинжалы, наконечники копий, ритуальные сосуды, застежки, пояса, пряжки, браслеты, серьги, кольца, обручи, нашивные бляшки. В тот период уже были освоены все техники обработки металла: ковка, литье, чеканка и гравировка. Изделия из бронзы покрывали орнаменты и изображения. В основном изображались животные, которые имели сакральный смысл.



➲ *Скифский сосуд из кургана Куль-Оба под Керчью. Россия. Середина IV в. до н.э.*

ОСНОВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ скифского искусства является «звериный стиль», в основном изображались хищники: львы, пантеры, тигры, барсы, орлы. Реже — кабаны, рыбы, бараны, быки, олени. Большую роль в скифской культуре играли образы фантастичных животных, таких как грифон, держащий в клюве голову оленя, рогатый волк, горный козел с клювом, кабан с когтистыми лапами, крылатый тигр с птичьей головой.

➲ *Золотой гребень с изображением сражающихся скифов из кургана Солоха в Приднепровье. Украина. IV в. до н.э.*



СКИФСКАЯ КУЛЬТУРА *относится к индоевропейским по происхождению племенам, обитавшим в VII–II вв. до н. э. в степных районах Северного Причерноморья, между реками Днестр и Дон. Скифами также условно называли родственные им полукочевые племена, занимавшие территорию степей от Евразии до Забайкалья и Северного Китая.*

IV тыс. до н. э. — III тыс. до н. э.

• **IV тыс. до н. э. Первые бронзовые, позолоченные и золотые барельефные и горельефные бляшки датируются этим временем.** Несмотря на то что они носили прикладной характер, найденные в могилах или в курганах бляшки из благородных металлов воспринимаются как самостоятельные произведения искусства. Обычно они крепились к одежде или были частями другого предмета быта.

➲ *Бляха в форме оленя. Скифская культура. VI в. до н. э.*

• **Конец V в. до н. э. Возникают свидетельства об оседлости части скифского населения** — появляются поселения по берегам Днепра, на морском побережье и создается ремесленный и торговый центр на Каменском городище. Растет количество курганов, и посреди них выделяются царские курганы, дающие представление о расцвете скифской культуры.

➲ *Бронзовая пантера. Курган Аржан. Тува. Россия. IX–VIII вв. до н. э.*

Интересным культурным наследием древних египтян является пантеон богов. В него включены боги, богини, обожествленные понятия, чудовища, основные символы и фетиши древнеегипетской религии. Культы местных божеств зародились с доисторической древности в форме тотемизма и существовали в Древнем Египте на протяжении тысячелетий, исчезнув вместе с древнеегипетской религией.

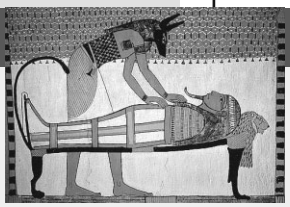
Древнеегипетская архитектура отличается условностью и однообразием. Это было связано с тем, что добыча камня и его обработка находились в руках государства, методы работы не менялись на протяжении 3500 лет. Все архитектурные сооружения строились по одним и тем же принципам. Изолированность египетской цивилизации привела к тому, что в древнем государстве отсутствовала конкуренция в архитектуре, которая оказала бы благотворное влияние на ее развитие, как, например, в Европе.

Пирамиды Гизы. Египет.

Цивилизация Древнего Египта, *возникшая около 4000 лет до н. э., была одной из древнейших в мире. В эту эпоху древние египтяне умели делать из драгоценных металлов ювелирные украшения тонкой работы, появилась письменность, постепенно стали накапливаться научные знания. Благоприятные естественные условия реки Нил и ее дельты позволили сформироваться цивилизации, подарившей миру одно из чудес света — египетские пирамиды.*

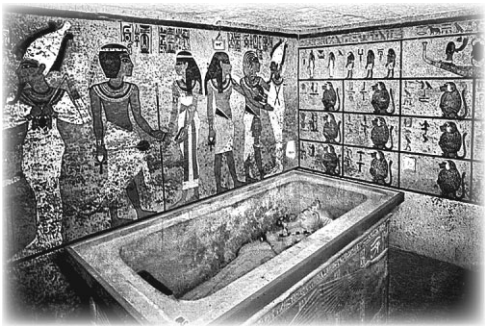
Пектораль в форме скарабея. Гробница Тутанхамона. 1361–1352 гг. до н. э.

- **V тыс. лет до н. э. Был изобретен гончарный круг** — работая по принципу инерции, это устройство позволило облегчить формирование посуды и керамических изделий.
- **IV тыс. лет до н. э. Появление обряда мумификации.** Тело подвергалось специальной химической обработке, в результате которой прекращались процессы разложения тканей.
- **Около 2630–2612 гг. до н. э. Строительство пирамид.** Египетские пирамиды — величайшие архитектурные памятники Древнего Египта, среди которых одно из семи чудес света. Слово «пирамида» — греческое, означает многогранник. Служили местом погребения фараонов.
- **III тыс. до н. э. Папирус — писчий материал, в древности распространенный в Египте,** а позднее — на всем пространстве античного мира. Для изготовления папируса использовалось одноименное водно-болотное растение (Cyperus papyrus). Был в употреблении до XII века вплоть до вытеснения бумагой.



Бог Анубис готовит мумию Сеннеджем. Гробница Сеннеджем, Дейр аль-Бахри. Египет. 1306–1290 гг. до н. э.

XV в. до н.э. — Ок. 1470 г. до н. э.

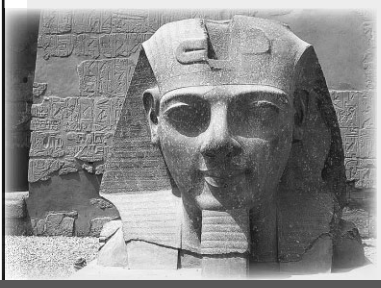


Погребальная камера гробницы Тутанхамона, XIV до н.э., Дейр-эль-Бахри, Долина царей. Египет.

В **ПЕРИОД НОВОГО ЦАРСТВА** складывается новый тип храмового сооружения — священная аллея процессий. От Луксора к Карнаку вела длинная прямая дорога — аллея сфинксов. Она вела к пилонам — превратным башням храма. Перед пилонами возвышалась пара обелисков, огромные статуи фараона и деревянные мачты с пестрыми флагами.

МНОГИЕ ТРАДИЦИИ изживают себя в эпоху Нового царства. Гробницы перекочевывают в пещеры. Они представляют собой тщательно скрытые тайники. Стены помещений расписаны сценами, относящимися главным образом к заупокойному культу. Начинает развиваться архитектура храмов.

ЖРЕЦЫ *становятся самостоятельной политической силой, которая могла поспорить с властью фараонов. Поэтому для утверждения своей божественной власти фараоны вновь ведут грандиозное строительство. Главным архитектурным достоянием стали не могилы царей, а храмы, посвященные Амону.*



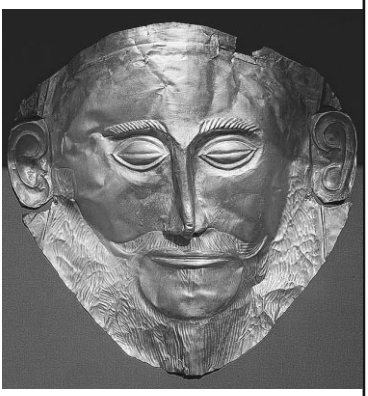
Храм Амона-Ра, Луксор, пилон Рамсеса II (XIII в. до н. э.).

XV в. до н.э. — Ок. 1470 г. до н. э.

- **Конец XV в. до н.э. Колоссы Аменхотепа III.** Две статуи изображают сидящего Аменхотепа III. Его руки положены на колени, а взгляд обращен на восток к реке и восходящему солнцу. Две меньшие фигуры вырезаны на передней части трона вдоль его ног. Это его жена Тия и мать Мутемуйя. Боковые панели отображают бога Нила Хапи.
- **Конец XV в. до н.э. Аллея сфинксов в Луксоре.** Первоначально сфинксы строились с головой барана и телом льва — священных животных бога Амона. Во времена XX династии они были заменены сфинксами с человеческими головами.
- **Около 1351–1334 до н. э. Создан Бюст царицы Нефертити.** Одно из самых известных произведений периода Нового времени. Является скульптурным портретом супруги царя Эхнатона. Выполнен из мягкого пористого известняка.

Бюст царицы Нефертити.

О великой Троянской войне, продолжавшейся десять лет, рассказано в «Илиаде». Генрих Шлиман обнаружил останки Трои на побережье Малой Азии. Основываясь на легендах и сказаниях, Шлиман провел археологические раскопки и обнаружил погребенные сокровища Трои. Клад оценивался в 1 миллион франков и включал 8833 предмета, из которых объемными были всего 83. Остальные представляли собой маленькие металлические листочки, звездочки, кольца и пуговицы из золота, фрагменты ожерелий и диадем.



Маска Агамемнона.

Некоторыми чертами крито-минойская культура сходна с египетской. Исследователи предполагают, что между этими культурами происходило взаимное влияние, выразившееся на египетских рельефах и росписях в виде сцен охоты, кошек, ловящих птиц и прочее.

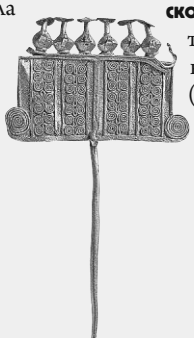
Принц с лилиями. Фреска Кносского дворца. Греция.

***В Кносском дворце** найден рельеф, на котором изображен юноша с жезлом в руке, идущий широкими шагами по цветущему лугу. Фигура изображенного «юного царя-жреца» — археологическое название рельефа, построена по типу египетских фигур: плечи, грудь, глаз даны в фас, лицо и ноги — в профиль.*

• **XVI в. до н.э. Изготовлена золотая погребальная «Маска Агамемнона».** Золотая погребальная маска, найденная в 1876 году в Микенах Генрихом Шлиманом. Археолог был уверен, что нашел могилу царя Агамемнона, в связи с этим маска и получила свое название.

• **1580–1450 гг. до н.э. Наступает расцвет единого Критского государства с центром в Кноссе.** Его главной достопримечательностью являлся Кносский дворец. Свое название дворец получил из-за того, что его тронный зал был украшен изображением лабриса — двуручной секиры, священной на Крите.

• **1470 г. до н. э. Некоторые центры эгейской культуры, особенно на Крите,** в значительной степени пострадали от извержения вулкана Санторин на острове Тира (Фера), находившийся здесь дворец был погребен под пеплом.

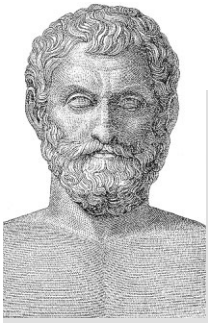


Золотая булавка. «Клад Приама». Сер. III тыс. до н.э.

В ИСКУССТВЕ ГРЕЧЕСКОЙ АРХАИКИ можно найти черты и с крито-микенским, и с геометрическим стилем, а также явные следы влияния соседних восточных культур, однако появляются совершенно новые черты. Особенностью формирования стиля служит политический строй того времени — республика вместо монархии, как в других культурах.

ОСНОВНЫЕ СТИЛИ И ФОРМЫ греческого искусства уже сформировались к тому времени. В архитектуре система ордеров и тип периптера. В скульптуре статуи обнаженных девушек и юношей, а также рельефы с изображением битв и батальных сцен.

➲ *Мраморная статуя Короса. 600 г. до н.э.*



➲ *Фалес Милетский.*

В ЭТОТ ПЕРИОД *процветала известная греческая лирика. Лесбосская поэтесса Сафо слагала гимны страстной повелительной любви. Философия тоже переживала подъем. Появились первые античные мыслители, пытавшиеся дать понятия единого первоначала всего сущего.*

➲ *Чернофигурная амфора. Греция. Около 510 г. до н.э.*

VI в. до н.э. — 344–406 гг. н. э.

• **VI в. до н.э. Возникла система архитектурных ордеров.** Определенный порядок строения колонн и их элементов. Первым появился дорический ордер. Потом получили распространение другие — ионический, коринфский; в Древней Греции и Риме их применение было повсеместным.

• **VII в. до н. э. Процветание монументальной живописи Древней Греции.** Литературные источники донесли до нас факт почитания живописи в Элладе наравне со скульптурой. До нашего времени сохранились только три большие метопы, украшенные росписями, а не рельефами, с изображением мифологических сцен.

• **Конец VII–VI вв. до н. э. В вазописи Коринфа, а затем Афин утверждается чернофигурный стиль.** Человек и его образ выходят на первый план, вытесняя бессюжетный орнамент. Художественный образ в вазописи начинает освобождаться от орнаментов, приобретая конкретность реальных контуров.

Великая Китайская стена, «Длинная стена», или, если перевести буквально, «Длинная стена в 10 000 ли» — крупнейший памятник архитектуры. Длина стены от края до края — 21 196 километров. Строительство первых участков стены началось в III веке до н. э. в период Воюющих царств (475–221 гг. до н. э.) для защиты государства от кочевого народа хунну. В строительстве участвовала пятая часть жившего тогда населения страны, то есть около миллиона человек.

Одним из продуктов сочетания двух величайших изобретений — бумаги и книгопечатания стали бумажные деньги. Их истоки восходят к торговым квитанциям в эпоху династии Тан (618–907), которые предпочитали купцы и торговцы, чтобы не иметь дело с большим количеством медных монет при крупных коммерческих сделках.

Наборный китайский шрифт

Китай *является родиной одних из самых значительных изобретений человеческой цивилизации: бумаги, компаса, пороха и книгопечатания (как ксилографии, так и наборного шрифта). Эти изобретения кардинальным образом повлияли не только на мировую культуру, но и на историю в целом.*

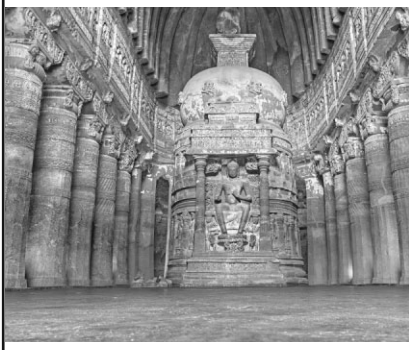
Женщины за изготовлением шелка. Китай. Начало XII в.

• **3630 г. до н. э. Изобретение шелка.** Согласно китайской легенде, искусству изготовления шелка Китай научила жена мифического основателя государства — Желтого императора. Она научила народ разводить гусениц и ткать. Ткачеством в Китае занимались только женщины. Девочек обучали этому ремеслу с ранних лет несмотря на статус и положение в обществе.

• **105 г. н. э. Открытие технологии создания бумаги Цай Лунем.** До изобретения Цай Луня использовали лубяные волокна шелковицы или тутового дерева. С них срезалась кора, которая после этого замачивалась в воде, а потом разделялась на грубый внешний слой, шедший на изготовление бумаги низшего сорта, и на более мягкий внутренний — для более тонких и дорогих сортов бумаги.

• **344–406 гг. н. э. Появление китайской национальной живописи «гохуа».** Картины этого направления пишутся тушью, минеральными и растительными красками на шелке или на особой бумаге из мягкого тонкого волокна и имеют форму горизонтальных свитков.

Ок. VI в. до н. э. — VII–VIII вв. н. э.



Статуя Будды в храмовом комплексе Эллора. Индия.

Основными священными писаниями индусов являются Веды. Сформировавшиеся около XVI века до н. э., они кардинальным образом повлияли на индийскую культуру. Индуистская религиозная традиция считает Веды несотворенными человеком, вечными богооткровенными писаниями, которые были даны человечеству через святых мудрецов.

Одно из крупнейших литературных произведений в мире, «Махабхарата», появившееся во второй половине I тыс. до н. э., представляет собой сложный, но органичный комплекс эпических повествований. «Махабхарата» — одна из самых древних исторических хроник, дошедших до наших дней.

Сцена из «Махабхараты». 1850 г.

Ок. VI в. до н. э. — VII–VIII вв. н. э.

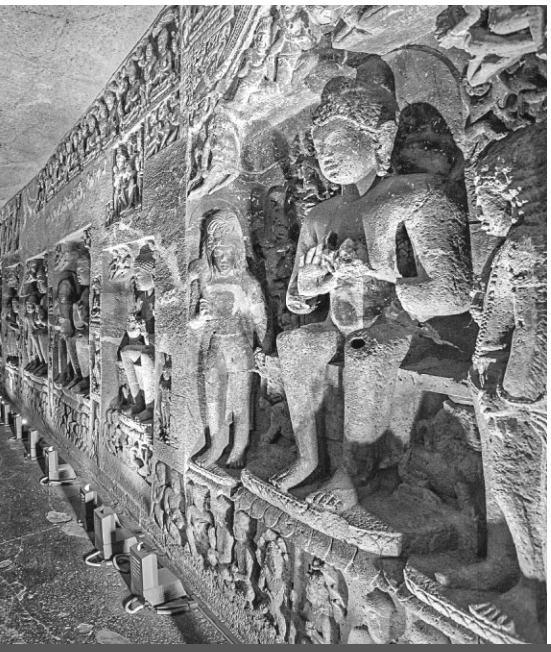
• **Около VI в. до н. э. Возник буддизм.** Основателем учения считается Сиддхартха Гаутама, впоследствии получивший имя Будда Шакьямуни. Буддизм получил статус одной из мировых религий. Распространен в странах Южной, Юго-Восточной, Центральной Азии и Дальнего Востока и насчитывает сотни миллионов последователей.

• **Между IV и II столетиями до н. э. Написана «Рамаяна».** «Рамаяна» является эпосом и художественной энциклопедией того времени. Этот классический эпос сложился в своем завершенном письменном виде за несколько веков до нашей эры и широко вошел в обиход, стал одной из основ индийской культуры в период формирования индуизма в начале нашей эры.

Бронзовая статуэтка Будды. XI в. Тибет.

В **индийском штате Махараштра** расположена система пещер Эллора. Создание пещер датируется примерно с VI по IX столетие нашей эры. Из 34 пещер Эллоры 12 пещер на юге — буддийские, 17 в центре посвящены индуистским богам, 5 пещер к северу — джайнские. С 1983 года система пещер и многочисленные замки причислены ЮНЕСКО к всемирному наследию.

Настенная живопись пещеры Аджанты.

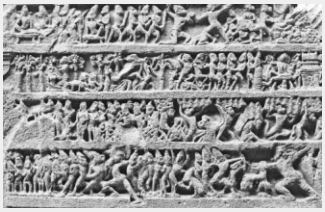


Подземная галерея в храмовом комплексе Эллора. Индия.

Храм Кайласанатха. Эллора. Индия.

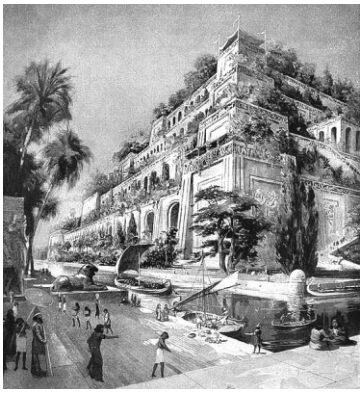
• **II–VI вв. н. э. Были сооружены пещеры Аджанты.** Храмовый комплекс представляет собой утес в виде подковы с 29 пещерами. Живопись, сохранившаяся во фрагментах фрески. Багх и Бадами являет собой иллюстрации к буддийским легендам и мифам. По сути она раскрывает панораму общественной жизни того времени.

VII–VIII вв. н. э. Был построен храм Кайласанатха. Сверху донизу строение покрыто каменной резьбой, выполненной с большим искусством. Храм посвящен богу Шиве. Прямоугольный двор храма, опоясанный изнутри рядами ниш со статуями божеств, включает выделенное шикхарой (пирамидальным завершением) главное святилище и многоколонный зал для молящихся.



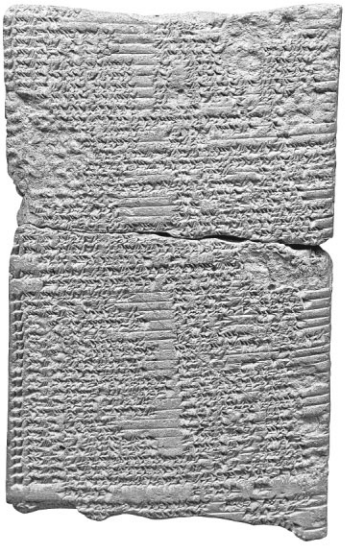
Каменный рельеф, изображающий эпизоды из Рамаяны. Эллора, Индия, IV–II вв. до н. э.

К **ОДНОМУ ИЗ ЧУДЕС СВЕТА** того периода относятся висячие сады Семирамиды. Возведены вавилонским царем Навуходоносором II для своей жены Амитис в начале VII века до н.э. Располагались на крышах галерей и имели насыпной почвенный слой для произрастания трав, цветов, кустарников, деревьев.



➲ *Ч. Шелдон. Висячие сады Вавилона. 1924 г.*

Глиняная табличка с фрагментом мифа о Гильгамеше из дворцовой библиотеки. Ниневия. Ирак.



Ок. 4000 г. до н.э. — 1750-е гг. до н. э.

• **Около 4000 г. до н.э. В Египте и Месопотамии изобретают стекло.** Сначала оно было цветным – синим или зеленым, и только в I в. до н. э. в Риме появилась технология изготовления бесцветного стекла. В Помпеях уже были обнаружены плоские стекла, которыми можно было закрывать оконные проемы.

• **3300 г. до н. э. — 75 г. н. э. Возникновение клинописи** — наиболее ранней из известных систем письма. Форму письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина еще мягкая, деревянной палочкой для письма или заостренным тростником выдавливали знаки.

• **VII в. до н. э. Библиотека Ашшурбанипала.** Крупнейшая сохранившаяся библиотека Древнего мира и древнейшая из всех известных библиотек. Составлялась в течение 25 лет в ассирийской

➲ *Стеклянный сосуд с ручками. 1450–1350 гг. до н.э. Египет.*

ДАМАССКАЯ СТАЛЬ с незапамятных времен была известна оружейникам Ассирии. Щиты, мечи и луки из нее расходились по всему свету. Особенно в Ассирии был популярен кинжал, который мог носить каждый гражданин в знак своего благородного происхождения. Их рукояти выполнялись в виде звериных голов изящной формы.

Золотой кинжал с лазуритовой рукоятью. Королевская гробница в Уре. 2400 г. до н. э.

Ассирийский рельеф, с воином и демоном, держащим нож.

Кодекс Хаммурапи, рельеф на камне. 1750 г. до н. э.

ЧАСТНЫЕ ЖИЛИЩА *ассирийцев очень походили на египетские. Однако в них стали появляться отличительные детали. Нововведением стали своеобразные капители колонн. Здесь впервые появляется «волюта» — завиток капители, занявший потом огромное место в ионическом ордере.*

столице Ниневии по приказу царя Ашшурбанипала. Служила также государственным архивом.

- **1750-е гг. до н. э. Составление Кодекса Хаммурапи.** Законодательный свод старовавилонского периода, созданный при царе Хаммурапи. Один из древнейших правовых памятников в мире, результат крупной реформы существовавшего правопорядка, призванной унифицировать и дополнить действие неписаных норм поведения, зародившихся еще в первобытном обществе.

Глиняная клинописная табличка.

АФИНА — в греческой мифологии богиня мудрости и справедливой войны. Ее рождение изображено с позиций героической мифологии периода патриархата, в котором особенно выделялось мужское организующее начало. Афина является непосредственным продолжением Зевса, исполнительницей его замыслов и воли.

Созерцающая Афина. Рельеф. V в. до н.э.

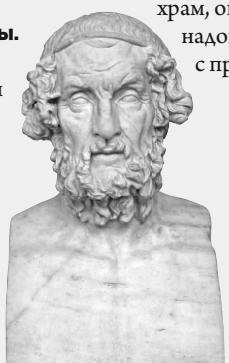
ГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ оказала огромное влияние на развитие культуры и искусства всего мира. Различные сюжеты древнегреческих мифов постоянно фигурируют в произведениях древнегреческих писателей, например у Гомера в его знаменитой «Илиаде».

Елена и Парис. Краснофигурный кратер. 380–370 гг. до н.э.

СЛУЧИЛОСЬ ТАК, что на заре европейской истории именно Древняя Греция стала творческой лабораторией культуры. Духовная культура — школа человеческого духа — находилась в центре внимания свободных граждан.

VIII в. до н. э. — Ок. 330 г. до н. э.

- **VIII век до н. э. Создана «Одиссея» Гомера.** Рассказывает о приключениях мифического героя по имени Одиссей во время его возвращения на родину по окончании Троянской войны, а также о самой войне.
- **V век до н.э. Акрополь города Афины.** Городская крепость стран Древнего мира. Построен греками после победы над персами. За стенами располагался дворец афинских царей. Именно в нем позднее было размещено святилище Афины, а по мере разрастания города Акрополь стал религиозным центром, посвященным покровительнице города.
- **440–430 гг. до н. э. Начало строительства Парфенона,** который представлял собой храм, окруженный со всех сторон колоннадой: с фасадных сторон по 8 колонн, с продольных по 17.



Бюст Гомера

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМИ и технически совершенными были общественные здания и сооружения: храмы, гимназии, здания городских советов, театры, стадионы, ипподромы, портовые сооружения. К последним относился Александрийский маяк, также причисленный к семи чудесам света. Маяк был сооружен в 280 г. до н.э. на острове Фарос в устье Нила и в высоту достигал предположительно 135 м.

Колосс Родосский. Иллюстрация из книги «Семь чудес света» XIX в.

ПРОИСХОДИТ дальнейшее разделение искусства на жанры. Выделяется декоративно-парадный жанр — многофигурные пышные рельефы и композиции невиданных масштабов, например Колосс Родосский. Иногда, когда событие имело исключительное общественное значение, художественное воображение создавало шедевры экспрессивно-героического плана.

ПОСЛЕ СМЕРТИ *Александра Македонского его империя распалась на отдельные царства. Во всех завоеванных странах распространялась греческая духовная культура — эллинизм, которая сама вбирала некоторые черты других национальных культур.*

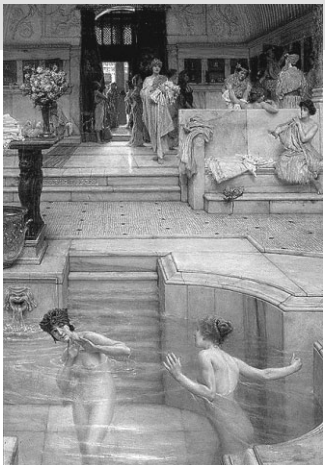
Башня Ветров — древнейший метеорологический памятник в Афинах.

- **Между 292 и 280 гг. до н. э. Строительство Колосса Родосского.** Гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном в Греции. Одно из семи чудес света.
- **II в. до н. э. Создание Ники Самофракийской.** Древнегреческая мраморная скульптура богини Ники, созданная скульптором Пифокритом. Впоследствии найдена на острове Самотраки на территории святилища кабиров.
- **Около 330 до н. э. Создание Аполлона Бельведерского.** Работа скульптора Леохара, придворного Александра Македонского. Статуя изображает Аполлона, древнегреческого бога солнца и света, сына Зевса и Лето, брата-близнеца Артемиды, в образе молодого прекрасного юноши, стреляющего из лука.

Ника Самофракийская. Около 190 г. до н. э. Лувр. Париж. Франция.

ДРЕВНЕРИМСКОМУ ИСКУССТВУ *были присущи такие черты как отсутствие оригинальности, пропагандистский характер, практическая, конкретная ориентация, чувство реальности и интерес к человеческой личности.*

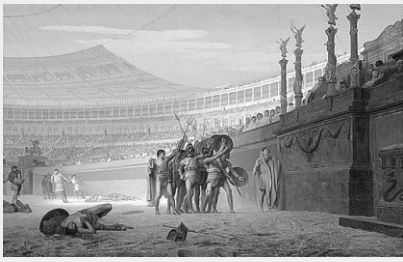
РИМСКАЯ КУЛЬТУРА сложилась под влиянием культур многих народов. Используя иноземные достижения, римляне во многих областях добились больших успехов, подняв общий уровень собственного развития до небывалых высот. В свою очередь, римская культура в пору своего расцвета оказала огромное влияние на соседние народы и на последующее развитие Европы.



➲ *Л. Альма-Тадема. В римских термах. 1909 г.*

VII в. до н. э. — 315

- **VII в. до н. э. Появление римских акведуков.** Представляли собой трубы для подачи воды к населенным пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам из расположенных выше их источников.
- **25–19 гг. до н. э. Строительство римских бань — терм.** В Древнем Риме термы возникли по греческому образцу и стали центрами общественной жизни и проведения досуга. В них строились залы для занятий спортом, библиотеки, массажные комнаты, театральные залы, помещения для принятия пищи.
- **72–80 г. н. э. Возведение Колизея.** Амфитеатр, памятник архитектуры, наиболее известное и одно из самых грандиозных сооружений Древнего мира, сохранившееся до нашего



➲ *Жан-Леон Жером. Гладиаторы в цирке приветствуют императора Вителлия.*

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ в римском прогрессивном искусстве появляются с возникновением христианства, особенно при императоре Константине, во время правления которого прекращается преследование христианства. По политическим соображениям он перенес столицу из Рима в Византию в 330 г., основав город Константинополь.

➲ *Константин Великий приносит Город в дар Богородице. Мозаика собора Св. Софии. Стамбул. Турция.*

Пон-дю-Гар. Самый высокий сохранившийся древнеримский акведук. Прованс. Франция.

Вид на Колизей и арку Константина. Рим.

времени. Колизей был местом увеселительных зрелищ, таких как гладиаторские бои, звериные травли, морские сражения.

• **315 г. н. э. Строительство Триумфальной арки Константина.** Посвящена победе Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста 28 октября 312 г. Содержит так называемые «сполии» — элементы декора, ранее составлявшие часть других монументов.

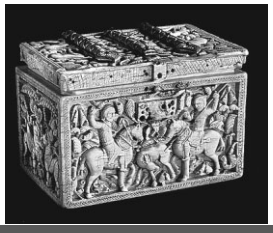
➲ *Арка Константина. Рим.*

VII в. н. э. — 705–715 Иллюстрированный атлас

Дворец Ширваншахов в Баку. Азербайджан

В СВЯЗИ С ЗАПРЕТОМ изображения всего живого в исламе появился особый род искусства — арабская каллиграфия. С ее помощью писались картины, в хитросплетениях завитков текста можно было увидеть не только тексты из Корана, но также животных и предметы (оружие, деревья, корабли).

Арабская каллиграфическая надпись в форме льва.

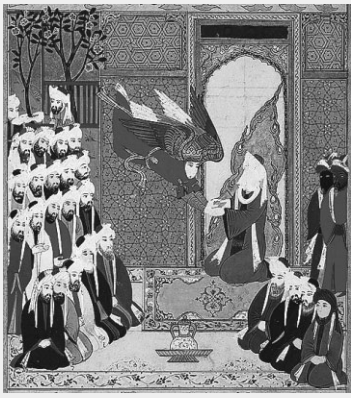


Шкатулка из слоновой кости. Кордоба, Испания. 966–968 гг.

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО мусульманского мира создало невообразимое богатство декоративных изделий. В Северной Африке это прежде всего керамика с металлическим золотистым блеском, изделия из металла, покрытые чеканкой, гравировкой и инкрустацией, резные изделия из ценных пород дерева и слоновой кости, ткани — от тяжелой парчи до прозрачного муслина.

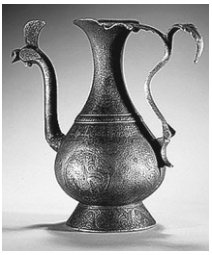
VII в. н. э. — 705–715

- **VII в. н. э. Зарождение ислама на территории Аравийского полуострова.** В 632 году в ислам был обращен весь Аравийский полуостров, а вскоре после смерти Пророка его преемники («заместители», халифы) покорили огромные территории азиатских и африканских владений Византийской империи, распространяя ислам, арабскую культуру и язык.
- **VII — начало VIII в. Появление панегирика как жанра поэзии.** В нем обращение к конкретным лицам чаще носит поучающий, увещевающий, а не восхваляющий характер. Поэты являлись в прямом смысле религиозно-политическими лидерами, которые отстаивали интересы своей группировки поэтической риторикой.



Ангел Гавриил передает восьмую суру Корана Мухаммаду. Иллюстрация из книги «Жизнь Пророка». 1594–1595 гг.

В мусульманском Азербайджане к XII в. сложились две архитектурные школы: нахичеванская и ширвано-апшеронская. Для нахичеванской характерны столпообразные мавзолеи. Основные линии орнамента выполнены из бирюзового кирпича. В отличие от нахичеванской ширвано-апшеронская архитектура использовала камень, а не кирпич. Для этого стиля характерны каменная резьба и асимметрия. Выдающимся произведением этого стиля является дворец Ширваншахов.

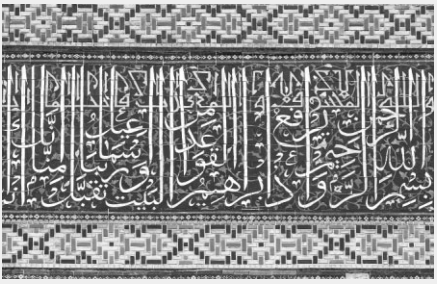


Бронзовый кувшин. Испания. Конец X — начало XI в.

Мечеть Омейядов в Дамаске. Сирия.

• **VII в. Возникновение арабской письменности.** Письменность арабов — не просто образец каллиграфии и эстетического письма, она становится существенной частью образной системы ислама. Само письмо арабы сравнивают с драгоценностями и цветами, чернила — с духами.

• **705–715 гг. Мечеть Омейядов в Дамаске.** Одна из крупнейших и старейших мечетей в мире. Перестроенная христианская базилика. Мечеть содержит сокровищницу, в которой, как говорят, находится голова Иоанна Крестителя, почитаемого как христианами, так и мусульманами.



Фрагмент купола Медресе Мири Араб. Бухара. Узбекистан.

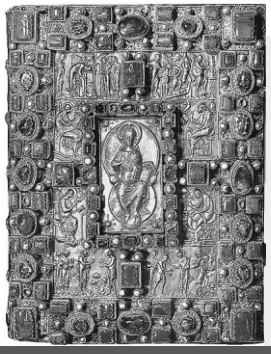
Прим. 1000 — сер. XII—XVII в.

ТЕРМИН «РОМАНСКАЯ КУЛЬТУРА» распространился в XIX веке среди историков искусства, особенно применительно к романской архитектуре, которая сохранила многие характерные черты римского архитектурного стиля, в первую очередь круглоголовые арки, а также цилиндрические своды, апсиды и украшения в виде листьев-акантов.

В ЭТОТ ПЕРИОД в Европе наблюдался неуклонный рост по пути к благополучию и процветанию, и искусство высочайшего качества уже не испытывало ограничений, имевших место в периоды каролингского и оттоновского возрождений, когда искусство развивалось в окрестности королевского двора и в небольшом кругу монастырей.

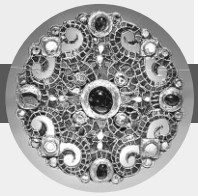
Собор Сантьяго-де-Компостела, Испания. Яркий пример романской архитектуры.

Золотой кодекс св. Эммерана. 870 г.



ДРАГОЦЕННОСТИ *в изделиях этого периода имели очень высокий статус, и ценились, вероятно, гораздо выше, чем сами картины — мы чаще знаем имена ювелиров, чем художников, декораторов или архитекторов-строителей. Изделия из металла, оссуарии для хранения мощей хорошо сохранились.*

Прим. 1000 — сер. XII—XVII в.



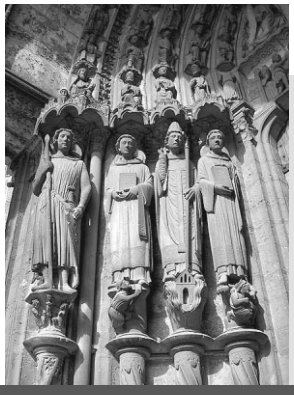
- **Примерно 1000 г. Появление Романского искусства.** Этот стиль средневекового искусства появился во времена новой феодальной цивилизации. Он являл собой противоположность и логическое продолжение античного зодчества.
- **1004–1217 гг. Строительство Бамбергского кафедрального собора Святого Петра и Святого Георгия.** Главный храм Бамберга, один из семи имперских соборов Германии. В соборе находятся захоронения известных личностей, в том числе самого Генриха Святого, его жены Кунигунды, папы римского Климента II — единственного папы, похороненного в Германии.
- **1077 г. Был воздвигнут Тауэр.** Является примером романского стиля архитектуры. Как писал герцог Эдинбургский: «За свою историю Лондонский Тауэр был крепостью, дворцом, хранилищем королевских драгоценностей, арсеналом, монетным двором, тюрьмой, обсерваторией, зоопарком, местом, привлекающим туристов».

Каролингская брошь. VIII в.

Одним из основных направлений готической живописи стал витраж, который постепенно вытеснил фресковую живопись. Техника витража осталась такой же, как и в предыдущую эпоху, но цветовая палитра стала гораздо богаче и красочней, а сюжеты сложнее. Витражи были созданы для иллюстрирования Священного Писания населению.

Готические своды Реймсского собора. Франция.

Впервые понятие «готика» в современном смысле применил Джорджо Вазари для того, чтобы отделить эпоху Ренессанса от Средневековья. Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе достижений романской культуры.



Скульптура *играла огромную роль в создании образа готического собора. Во Франции она оформляла в основном его наружные стены. Десятки тысяч скульптур от цоколя до пинаклей населяют собор зрелой готики.*

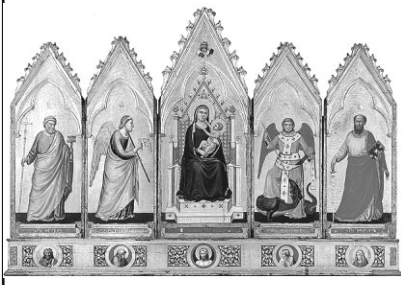
Скульптуры над входом в Шартрский собор. Франция.

- **XII–XIV в. Возникновение готики** — периода в развитии средневекового искусства на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы. Готика пришла на смену романскому искусству, подарив нам величайшие произведения европейского зодчества.

Готическое письмо. Страница из Часослова XV в. Франция.

- **1211–1311 гг. Строительство Реймсского собора.** Реймсский собор является одним из известных католических соборов — и как яркий артефакт готической архитектуры, и как символ важнейших событий европейской истории.
- **Сер. XII — XVII в. Возникновение готического письма.** Было распространено в ряде европейских стран. Вид письма характерен плотно расположенными буквами. Также ширина межштриховых промежутков близка к ширине штрихов. Это объясняется необходимостью экономии дорогостоящего пергамента.

Ок. 1267 — 1305–1308 Иллюстрированный атлас



Джотто «Болонский полиптих» (Пинакотека, Болонья). 1330–1335 гг.

Пространственная перспектива, схожая с перспективой фресок верхней церкви Сан-Франческо, появится в цикле росписей в капелле дель Арена в Падуе. Между 1303 и 1305 годами создано это главное произведение Джотто. Иногда Джотто также называют архитектором капеллы (этот вопрос оспаривается многими исследователями), но несомненно, что именно ему принадлежат фрески часовни. Феррарский хронист Риккобальдо в 1312–1313 годах называет их «творением Джотто», наряду с росписями францисканских церквей в Ассизи, Римини и Падуе.

Весной 1334 года Джотто был назначен главным архитектором Флоренции. В его обязанности входило руководство работами по строительству новой городской стены, ремонту мостов после паводка и возведению соборной колокольни Санта-Мария-дель-Фьоре. Наряду с фресковыми циклами Джотто создал целый ряд станковых произведений. Это расписные кресты, отдельные алтарные картины и полиптихи, которые он писал сам либо совместно с ассистентами из своей мастерской.

Отличительная особенность росписей — *размещение композиций на картинах широкого формата, что усиливало впечатление монументальности. Выполненные в нестойкой технике, картины, серьезно пострадавшие от наводнения и пережившие несколько неудачных попыток реставрации, большей частью утратили верхний слой краски.*

Ок. 1267 — 1305–1308

- **Около 1267 г. Рождение Джотто ди Бондоне или просто Джотто.** Итальянский художник и архитектор эпохи Проторенессанса. Одна из ключевых фигур в истории западного искусства. Преодолев византийскую иконописную традицию, стал подлинным основателем итальянской школы живописи, разработал новый подход к изображению пространства. Работами Джотто вдохновлялись Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело.
- **Около 1288 г. Начало росписи верхней церкви Сан-Франческо в Ассизи.** Две сцены в верхнем ярусе церкви, посвященные истории Исаака и Иакова, долгое время относили к работам неизвестного мастера, мастера Исаака. Эти сцены основательно отличаются своими художественными достоинствами от других фресок Сан-Франческо.
- **1300 г. Римский период Джотто.** Возможно, именно тогда он создал по заказу кардинала Якопо Стефанески монументальную мозаику Навичелла, прославившую художника на всю Италию. Она находилась в атриуме старой церкви (IV века) Святого Петра.

Расписной крест. Около 1290–1300. Церковь Санта-Мария-Новелла, Флоренция.

Исследователи, в частности Джеймс Стабблбайн, полагают, что Уголино принимал участие в работе над знаменитым алтарным образом «Маэста» (1308–1311). Они считают, что художник выполнил поясные изображения апостолов в верхней части, несмотря на то что Дуччо подписал работу. Эта подпись предполагала, что всю работу Дуччо должен был выполнить своей рукой.

➲ *Мадонна с младенцем. Ок. 1325 г. Музей Метрополитен, Нью-Йорк*

Так же как и большинство художников Сиены, Уголино ди Нерио писал множество Мадонн. Культ Богоматери в Сиене был глубже, чем в остальных городах Италии. Она была не просто почитаема, а являлась владычицей Сиены. Существовал обряд положения ключей от города к ее лику в соборе. Как и все крупные художники того времени, Уголино изображал Богородицу и в виде владычицы, сидящей на троне, и в виде Богоматери, ласкающей Христа.

Считается что первые навыки *художественного ремесла Уголино прошел в мастерской отца. Позже он совершенствовался, работая в мастерской у Дуччо, который в период с XIII–XIV был крупнейшим живописцем в Сиене.*

➲ *Расписной крест. Церковь Санта-Мария-деи-Серви, Сиена.*

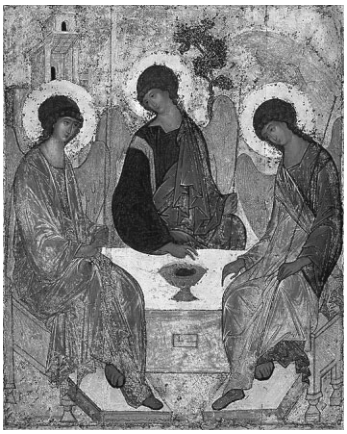
• **1317 г. Родился итальянский художник Уголино ди Нерио.** Известен также по имени Уголино де Сиена. Наследие, оставленное Сиеной, огромно. Был приверженцем традиционных направлений в искусстве. Среди его учеников числится Мастер из Кьянчано.

• **1330 г. Де Сиена выполняет расписной крест для церкви Санта-Мария-деи-Серви в Сиене.** Сегодня крест храниться в Музее Сиенского собора. Интересной особенностью креста является маленькая фигурка персонажа возле ног распятого Христа, одетая в монашеское одеяние. По одной версии — это изображение Филиппо Беницци, пятого генерального приора ордена сервитов, по другой — это блаженный Иоаким Пикколомини, ивестный деятель этого же ордена.

• **1305–1308 гг. Датируется самый ранний полиптих, выполненный Углино ди Нерио.** Мастер пишет «Мадонну с младенцем и святыми Августином, Павлом, Петром и Домиником». Большинство исследователей склоняются к версии, что полиптих выполнен «мастерской Дуччо». Предположительно, Дуччо выполнил центральный образ, а боковые створки — Уголино.

Ок. 1360 — 1390 Иллюстрированный атлас

Творчество Рублева сложилось на почве художественных традиций Московского княжества; он был хорошо знаком также со славянским художественным опытом. Первое упоминание об Андрее в летописи появилось в 1405 году. Оно свидетельствует о том, что Феофаном Греком, Прохором-старцем и чернецом Андреем Рублевым был расписан Благовещенский собор в Московском кремле.



➲ *А.Рублев. Троица.*

На формирование мировоззрения Рублева большое влияние оказала атмосфера культурного подъема 2-й половины XIV — начала XV века, для которого характерен глубокий интерес к нравственным и духовным проблемам. В своих произведениях в рамках средневековой иконографии Рублев воплотил новое, возвышенное понимание духовной красоты и нравственной силы человека. Творчество Рублева является одной из вершин русской и мировой культуры.

➲ *Архангел Михаил. Из Деисусного чина (Звенигородский). 1410-е гг.*

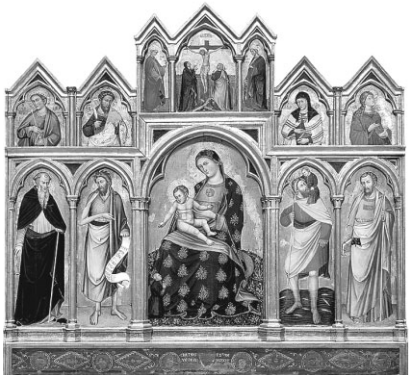
Поместным собором *Русской православной церкви в 1988 году канонизирован в лике преподобных святых.*

Ок. 1360 — 1390

- **Около 1360 г. Родился Андрей Рублев.** Наиболее известный и почитаемый мастер московской школы иконописи, книжной и монументальной живописи XV века. Канонизирован Русской православной церковью в лике преподобных святых.
- **1411 г. Рублев пишет икону «Троица».** Икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым, самое знаменитое из его произведений и одна из двух приписываемых его кисти работ (включая фрески во Владимире), чье авторство, как считают ученые, достоверно принадлежит ему. Является одной из самых прославленных русских икон.
- **1405 г. Участие Рублева в росписи Благовещенского собора.** Феофаном Греком, Прохором-старцем и чернецом Андреем Рублевым был расписан Благовещенский собор в Московском кремле.

➲ *Христос Вседержитель. Из Деисусного чина (Звенигородский). 1410-е гг.*

Исследователи полагают, что Катарино обучался живописи у крупнейшего венецианского художника Паоло Венециано. В работах мастера видно сильное византийское влияние, что указывает на преемственность от творчества мастера Паоло Венециано. Катарино продолжал традиции своих предшественников. Характерные черты — статичные, иератически торжественные фигуры святых, богато декорированные золотом.



Полиптих «Мадонна с младенцем, распятие на кресте и святые»>. Галерея Уолтерс, Балтимор. 1380–1389 гг.

В начале XX века итальянский искусствовед Лионелло Вентури определил, что в исполнении одной иконы видны две руки. Он выдвинул гипотезу, что в целом в произведениях, приписываемых Катарино, преобладает рука Донато. Эта гипотеза принята искусствоведческим сообществом. Основанием для этого послужило то, что на сохранившихся документах, а также на иконе фамилия Донато стоит впереди. Согласно гипотезе это и подтверждает ведущую роль Донато в творческом дуэте.

Катарино ди Марко *считается продолжателем византийской традиции в венецианской живописи. Несмотря на духовное величие и декоративные особенности, картины мастера становились уже в свое время анахронизмом.*

- **1362 г. Первое упоминание имени венецианского художника Катарино ди Марко да Венеция, творившего во второй половине XIV века.** Следующее упоминание касается получения им вместе с мастером Донато 100 дукатов за произведенную работу в церкви Сант-Аньезе. В документе идет речь о создании большого расписного креста, который ныне утрачен.
- **1372 г. Катарино пишет «Коронование Марии».** В 1370-х годах художник создал множество шедевров, дошедших до наших дней: большой алтарь для венецианской церкви Сан Джорджо (утрачен), большое распятие и два алтаря для монастыря Святого Платона.
- **1390 г. Последнее документальное упоминание о Катарино ди Марко да Венеция.** Последний раз имя художника фигурирует в документе, сообщающем, что Катарино из Венеции, живущий возле церкви Святого Луки, был занят починкой креста в церкви Санта-Мария-Маджоре в Тревизо.

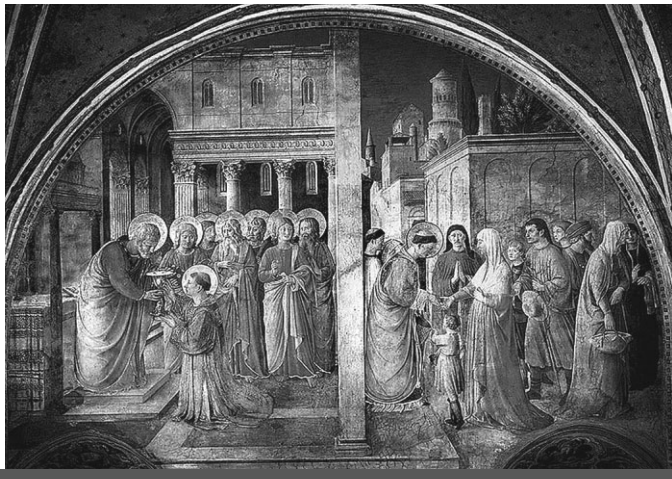
Донато и Катарино. Коронование Марии. 1372 г. Галерея Кверини Стампалья, Венеция.

1400–1445 Иллюстрированный атлас

Творчество Беато Анджелико отличалось от царивших тогда реалистических принципов Возрождения. В то время Фра Джованни Анджелико, монах из монастыря, создавал многочисленные иконы и фрески, становившиеся украшениями монастырей и церквей. Его произведения были проникнуты глубоким религиозным чувством. Начиная с ранних работ прослеживается одна закономерность — художник выбирает самые жизнерадостные библейские сюжеты для своих творений. Те, где звучат радость бытия, красота и вечность. *Мадонна Смирение. 1430 г.*

Как художник Анжделико сформировался под воздействием живописи эпохи поздней готики. Позднее использовал новаторские разработки Мазаччо. Проникнутому религиозным чувством творчеству Беато присущи тонкая гармония цветов и светлый лиризм.

Фреска капеллы Николина. Ватикан.



Прославление Святого Доминика. Пергамен. 1430 г.

1400–1445

- **1400 г. Родился итальянский живописец эпохи Возрождения Анжелико Беато.** Настоящее имя художника — Гвидо ди Пьетро. Он был монахом доминиканского ордена. В монастыре Сан-Доменико получил имя Фра Джованни да Фьезоле. Впоследствии живописец получил прозвище Фра Беато Анжелико, за добродетельную жизнь. Начинал свою деятельность с иллюстрации религиозных изданий.
- **1436 г. Беато Анджелико селится во Флоренции.** Художник переезжает в монастырь Сан-Марко, где работает над украшением собора и монашеских келий фресками и картинами. Во время работы художник подружился с архитектором Микелоццо, а также имел возможность изучить творения Мазаччо. Знакомство с этими мастерами изменило трактовку религиозных сюжетов художника.
- **1445 г. Приглашение Анджелико папой Евгением IV в Рим.** Художник был приглашен расписывать фрески ныне не существующей церкви Крещения в Ватикане.

С ростом известности художника рос и уровень заказов. Так, папа Евгений IV поручил ему роспись интерьеров Ватикана. По приезду в город Анджело узнает о кончине папы. Однако новый понтифик Николай V, человек образованный и покровительствующий искусствам, предложил Анджелико новый проект. В итоге для него художник расписал фресками капеллу Николина на тему рассказов о святом Стефане и святом Лаврентии. При написании этих фресок мастер впервые использует принципы искусства Раннего Возрождения.

Фра Анджелико. «Благовещение» (фреска музея в монастыре Сан-Марко, Флоренция).

Фреска «Христос Судия». Дуомо, Орвието, 1447 г.

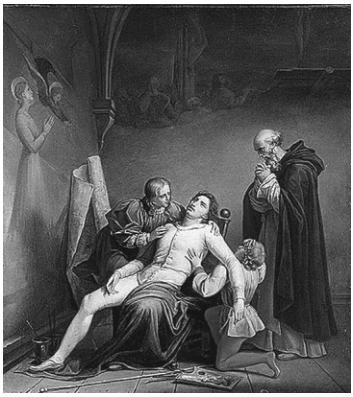
Также Анджелико работал над росписью фресок церкви в Орвието вмеесте со своим учеником Беноццо Гоццоли.

- **1445 г. Умер Фра Беато Анджелико.** Художник скончался в период работы над фреской, расписывая капеллу в Ватикане. Анджелико похоронен в церкви Святой Марии над Минервой. Его могила существует и теперь. 18 февраля отмечается день памяти блаженного Фра Анджелико.

Надгробие могилы Фра Анджелико в церкви Святой Марии над Минервой. Рим

1428–1428 Иллюстрированный атлас

МАЗАЧЧО творил в самом начале XV века — в период наивысшего расцвета флорентийского искусства. Наряду с архитектором Брунеллески и скульптором Донателло Мазаччо дал импульс развитию искусства Возраждения «…Флорентиец Томмазо, прозванный Мазаччо, показал своим совершенным произведением, что те, кто вдохновлялись не природой, учительницей учителей, трудились напрасно», — писал Леонардо да Винчи.



Шарль-Огюст Кудер. Смерть Мазаччо. Ок. 1817 г.

Портрет молодого человека. 1423–1425 гг.

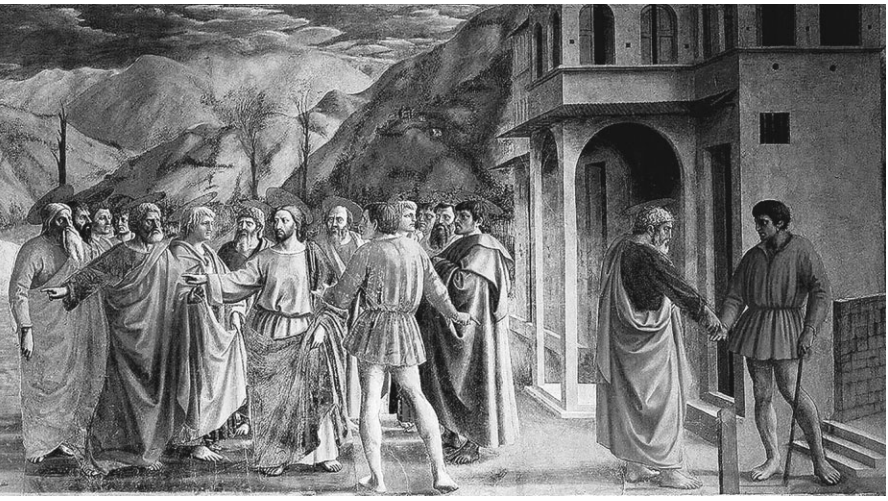
НАСТОЯЩИМИ УЧИТЕЛЯМИ *художника были Донателло и Брунеллески. Сохранились сведения о связи Мазаччо с этими художниками. Они были товарищами, помогавшими Мазаччо стать мастером Раннего Возрождения.*

1428–1428

• **1424 г. Мазаччо пишет картину «Мадонна с младенцем и со св. Анной».** Самое раннее из дошедших до нас произведений Мазаччо — это картина, написанная для церкви Сант-Амброджо. Новаторским в исполнении картины были те элементы, над решением которых будут работать художники Возрождения весь последующий XV век — композиция, перспектива, моделировка и пропорции человека.

• **1424 г. Главным трудом художника были росписи капеллы Бранкачи.** В церкви Санта-Мария-дель-Кармине во Флоренции художник Возрождения Мазолино начал расписывать капеллу, расположенную в правой части трансепта. Затем работу продолжил Мозаччо. Завершал творение уже третий художник, много лет спустя после смерти Мазаччо.

Мазаччо. Изгнание из рая. Фреска капеллы Бранкачи.



Мазаччо. Чудо со статиром. Фреска капеллы Бранкачи.

Прозвище Мазаччо (от итальянского «мазила») художник получил за свою рассеянность. В молодом возрасте он переехал во Флоренцию, где начал учиться в мастерской. В цех врачей и аптекарей, куда также приписывались художники, Мазаччо вступил 7 января 1422 года. Через два года его приняли в товарищество Святого Луки.

Мазаччо. Мадонна с младенцем. Центральная часть Пизанского полиптиха. 1426 г. Национальная галерея, Лондон.

Мазаччо и Мазолино. Мадонна с младенцем и св. Анной. Ок. 1424. Уффици, Флоренция.

- **19 февраля 1426 г. За небольшую плату Мазаччо начал создание большого алтарного полиптиха** для капеллы в Пизе. Капелла принадлежала нотариусу Джулиано ди Колино дель Скарси и находилась в монастыре Санта-Мария-дель-Кармине. Части полиптиха в настоящей момент находятся в музеях и частных собраниях по всему свету.
- **1428 г. Мазаччо переезжат в Рим.** Бросив работу над капеллой Бранкаччи, художник едет к Мазолинопо, которому, вероятно, понадобился помощник. Из Рима Мазаччо уже не вернулся. Мастер умер в возрасте 28 лет. Разные слухи утверждали, что художник был отравлен из зависти. С этой версией многие соглашались, однако не было никаких доказательств. Точная дата смерти Мазаччо неизвестна.

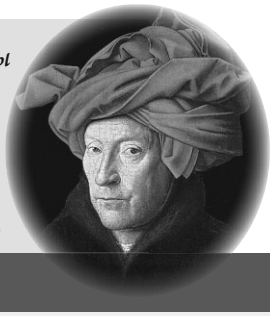
1425–1429 — 1505 Иллюстрированный атлас

Ян начал свою деятельность с миниатюры. Некоторые исследователи приписывают ему несколько лучших листов так называемого Туринско-Миланского часослова. Стиль Яна ван Эйка обязан своему появлению искусству иллюстраторов братьев Либургов и алтарному мастеру Мельхиору Брудерламу. Они разработали при Бургундском дворе в начале VX века в стиле сионской живописи XIV века. Ян усовершенствовал их манеру и создал более реалистичный стиль. Он добавил индивидуальности, возвестив тем самым о повороте в канонах алтарной живописи Северной Европы.

➲ *«Портрет четы Арнольфини». 1434 г. Национальная галерея. Лондон.*

Итальянский гуманист Бартоломео Фацио говорил про Яна ван Эйка: «Самый главный художник нашего века». Не менее восторженную оценку дал голландский живописец и биограф нидерландских художников Карел ван Мандер: «То, что ни грекам, ни римлянам, ни другим народам не дано было осуществить, несмотря на все их старания, удалось знаменитому Яну ван Эйку, родившемуся на берегах прелестной реки Маас, которая может теперь оспаривать пальму первенства у Арно, По и гордого Тибра, так как на ее берегу взошло такое светило, что даже Италия, страна искусств, была поражена его блеском».

Несмотря на то *что масляные краски были изобретены еще в XIV веке, Ян ван Эйк создал новую смесь красок, которая позволяла ему писать картины невиданной до того времени светоносности, а также придающую картине непроницаемость и блеск.*



➲ *Портрет человека в тюрбане. 1433 г. Национальная галерея, Лондон*

1425–1429 — 1505

- **1425–1429 гг. Ян ван Эйк служит придворным художником бургундского герцога Филиппа Доброго в Лилле.** Герцог благоволил Яну как умному, талантливому, образованному человеку, по словам герцога, «не имеющему себе равных по искусству и познаниям». Часто по заданию герцога ван Эйк выполнял дипломатические поручения.
- **1415–1417 гг. Начало деятельности Яна ван Эйка.** Свою карьеру художник начал с миниатюры. Некоторые исследователи приписывают его кисти несколько шедевров, таких как «Отпевание» и «Взятие Христа под стражу». Эти миниатюры из так называемого Туринско-Миланского часослова, исполненные для герцога Беррийского. На одной изображение святого Юлия и святой Марты, перевозящих Христа через реку.
- **1433 г. Ян ван Эйк пишет первую датированную работу «Мадонна с младенцем, или Мадонна под балдахином».** На картине Мадонна сидит в комнате и держит на руках младенца, листающего книгу. Фоном являются ковер и балдахин.

Художник начинал с сурового стиля в духе падуанцев, но позже перешел к мягкому и более богатому колориту. Свои секреты, как и технику, мастер передал Тициану. Этот период стал важным не только для художника, но и для всей эпохи венецианского искусства. Позднему периоду творчества Джованни присущи античные сюжеты. Яркий пример — картина «Пиршество богов».

Семья Беллини являлась основоположниками искусства Возрождения в Венеции. Из нее выходили выдающиеся итальянские мастера и известные живописцы. Ярким примером служит Джованни Беллини, заложивший основы искусства Высокого Возрождения.

Джованни Беллини. Пиршество богов (1514).

Джованни *был внебрачным сыном Якопо и сводным братом Джентиле. Его детство совпало с периодом, когда в Падуе и Венеции работали Уччелло, Филиппе Липпи, Андреа дель Кастаньо, Донателло. В то время культура Венеции претерпела кардинальные изменения, которые впоследствии отразились на творчестве самого Джованни Беллини.*

- **1430 г. На свет появился Джованни Беллини.** Итальянский художник, писавший в стилистике венецианской школы живописи. Он создавал классические картины на религиозные и мифологические темы, а также насыщенные гармонией и поэтичностью пейзажи.
- **1470 г. Художник пишет свои ранние работы.** Как самую яркую среди них можно выделить «Оплакивание Христа». Первые работы характеризуются как остродраматичные, выраженные в холодных и глубоких тонах.
- **1505 г. Беллини начинает питать интерес к гуманизму.** Наряду с классической алтарной картиной, например «Мадонна на троне в окружении святых», возникают портреты обычных людей — портрет дожа Леонардо Лоредана, а также портрет кондотьера.

Беллини. Мадонна на лугу (ок. 1505)

1430–1480 — нач. 1470-х гг. Иллюстрированный атлас

Перу Оссерванца приписывают авторство панелей пределов алтаря Святого Антония-аббата со сценами страстного цикла. На них изображены: «Избиение Христа» (Пинакотека, Ватикан), «Путь на Голгофу» (Музей искусства, Филадельфия), «Распятие» (Музей восточного и западного искусства, Киев), «Сошествие во ад» (Институт искусств, Детройт,), «Воскресение» (Институт искусств, Детройт). От самого алтаря остались только две панели: «Мадонна с младенцем и двумя херувимами» (Музей Метрополитен, Нью-Йорк), которая находилась в центре, и «Иоанн Креститель» (частное собрание, Даллас).

Мадонна с младенцем и двумя херувимами. 1440–1444 гг.

Помимо крупных работ, художнику приписывают еще и ряд менее значительных: «Рождество Богородицы» (Национальная галерея, Лондон), небольшие портативные триптихи — «Мадонна Смирение со Святым Франциском и Иоанном Крестителем» (1435–1438 гг., Коллекция Киджи-Сарачини, Сиена), «Мадонна Смирение со Святой Екатериной Александрийской и Иоанном Крестителем (1435–1440 гг., Музей округа, Пиенца), несколько панелей от алтарей — «Святой Ансано» и «Святой Франциск» (Пинакотека, Сиена), «Христос Спаситель» (ок. 1450, Коллекция Витторио Чини, Венеция) и др.

Множество дискуссий *было среди историков искусства на тему существования Маэстро. Так, Бернард Бенсон приписывал ряд работ художника раннему Сано ди Пьетро. Эту гипотезу поддержали Чезаро Бранди и Миклош Босковиц. Роберто Лонги приводил аргументы в пользу теории «несколько архаичного Сассетты».*

1430–1480 — нач. 1470-х гг.

- **1430–1480 гг. Период работы мастера Оссерванца,** или, как его еще называют, Мастер триптиха из Оссерванца. Анонимный итальянский художник. Представитель сиенской школы.
- **1430 г. Мастер Оссерванца создает пять своих основных работ.** Его работы имеют четкие датировки, благодаря которым исследователям удалось реконструировать этапы его творческой карьеры. Эту группу работ представляют миниатюры к Книге хоралов, созданную для храма Сант-Агостино в Сиене. Как полагают, они были сделаны по случаю переноса мощей святой Моники из Остии в Рим. Заказчиком выступил монах-августинец Андреа Белья.
- **1430–1435 гг. Маэстро Оссерванца пишет картину «Рождества Богородицы».** Картина написана темперой. Глаз зрителя при взгляде на картину теряется в тщательно выстроенном пространстве. Художник использовал мягкие цвета. Градация света и тени сведена к минимуму.

Мадонна Смирение со св. Франциском и Иоанном Крестителем. 1435–1438 гг. Сиена.

Произведениям Косса присущи выразительность энергичного контура, любовное воспроизведение бытовых деталей, орнаментики, элементов античной архитектуры (алтарь для капеллы Грифони в церкви Сан-Петронио в Болонье, около 1473 г., Галерея Брера, Милан). Франческо дель Косса умер в Болонье в 1477 году.

Благовещение (1470–1472 гг.)

Иоанн Креститель. Фрагмент алтаря часовни Гриффони. 1473 г. Пинакотека Брера. Милан.

Дель Косса был ярким представителем направления Кватроченто. В изобразительном искусстве этот период знаменуется окончательным переходом от гармоничной условности и образного строя Средневековья, в значительной степени подчиненных идеалам духовности и каноническим нормам раннехристианской культуры.

Франческо дель Косса *испытал влияние Андреа Мантеньи и Пьеро делла Франческа. Работал на своей родине в Ферраре, один из крупных мастеров феррарской школы.*

Святая Лючия. Фрагмент алтаря часовни Гриффони. 1473 г.

• **Около 1435 г. Родился Франческо дель Косса** — величайший итальянский художник. Был одним из самых значительных художников феррарской школы вместе с Козимо Тура и Эрколе де Роберти.

• **1469–1470 гг. Косса пишет фрески в замке Скифаноя в Ферраре.** Дель Косса работает в союзе с Козимо Тура и Эрколе де Роберти. Фрески отличаются поэтической свежестью восприятия мира, звучностью пронизанного светом колорита. В зале двенадцати месяцев находятся самые знаменитые фрески, являя собой один из ярчайших образцов искусства Раннего Возрождения.

• **Начало 1470-х гг. Художник переезжает в Болонью.** Там он расписывал алтарь часовни Гриффони в церкви Святого Петрония (1473). Центральная панель алтаря находится в Национальной Галерее Лондона.

Портрет молодого человека. Между 1472-м и 1477 гг.

1438–1472 Иллюстрированный атлас

Мелоццо дель Амброджи, прозванный Мелоццо да Форли, относился к художникам-монументалистам. Постигал навыки живописи в мастерской великого живописца Кватроченто Пьеро делла Франческа. Его творческий стиль сформировался под влиянием Козимо Тура, представителя феррарской школы, и Джованни Санти, отца Рафаэля, представителя умбрийской школы. Однако основные особенности в становленни творчества Мелоццо появились благодаря Пьеро делла Франческа.

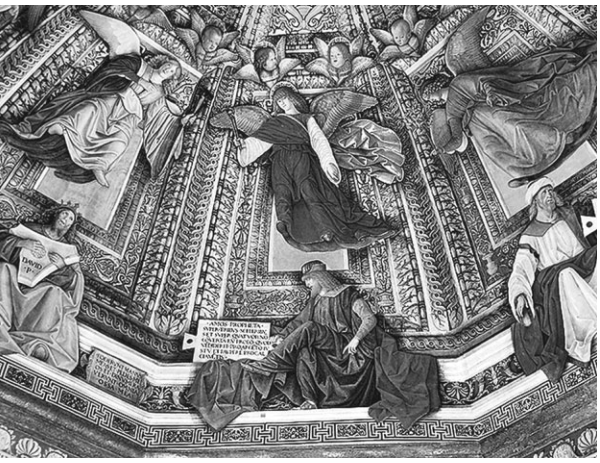
Фреска «Благовещение» (приписывается Мелоццо да Форли) (около 1438–1494 гг.), Пантеон в Риме.

Фрески «Ангелы, играющие на музыкальных инструментах». 1472 г. Музеи Ватикана.

1438–1472

- **1438 г. Родился Мелоццо да Форли.** Настоящее имя — Марко дельи Амброджи. Итальянский художник из Форли, являлся учеником Ансуино да Форли. Большое влияние на живописца оказало творчество Андреа Мантеньи и Пьеро делла Франчески.
- **1470 г. Монтефельтро рекомендует художника одному из первых пап эпохи Ренессанса, Сиксту IV,** основателю Сикстинской капеллы и реформатору библиотеки Ватикана. До нас дошла фреска «Папа Сикст IV благословляет Бартоломео

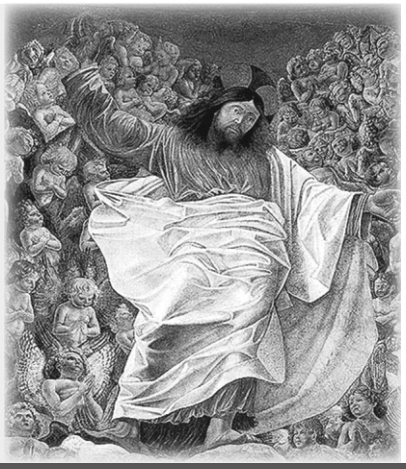
Фреска «Папа Сикст IV благословляет Баротломео Платина на должность хранителя библиотеки Ватикана». 1475 г. Пинакотека Ватикана.



Купол ризницы Сан-Марко базилики Санта делла Каса. Лорето. Италия

ПОСЛЕДНИЙ ШЕДЕВР живописца был уничтожен в 1944 году в результате прямого попадания нацистской бомбы во время варварской бомбардировки Лорето. Чудом уцелел небольшой фрагмент, изображающий ученика аптекаря, который толчет сахар в ступке, называемой «пестапеппе», окрашенной в цвета бакалейщика.

ХУДОЖНИК *много трудился. Среди его работ числится купол церкви капуцинов в Париже, создает роспись Городского дворца Анконы (ныне утрачены), вместе со своим учеником Марко Палмеззано украшает росписью церковь Сан-Бьяджо.*



Фреска «Триумф Христа». Палаццо Квиринале. Рим. 1481–1483 гг.

Платина на должность хранителя библиотеки Ватикана». На фреске изображено получение ключей от библиотеки Ватикана юрисконсультом Платина из рук понтифика.

- **1480 г. Мелоццо да Форли выполняет росписи свода апсиды в базилике деи Санти Апостоли на тему «Вознесение».** Заказчиком выступает Пьетро Риарио, однако оплатил работу кардинал Джулиано делла Ровере, будущий папа Юлий II. Это была прекрасная живопись, о которой с восхищением говорит Вазари. К сожалению, она была уничтожена в 1771 году папой Климентом IX, когда тот решил перестроить базилику.
- **1472 г. Мелоццо пишет по заказу кардинала Пиапио фресковое изображение «Вознесение Господне».** На данный момент от этой живописи, приводившей в восторг современников, остались только два фрагмента: «Христос, возносящийся на небо» (находится на лестнице Квиринальского дворца) и «Ангелы, играющие на музыкальных инструментах» (в ризнице Петровского собора).

1440 — ок. 1475 Иллюстрированный атлас

Сотворение, искушение и грехопадение Адама и Евы были популярными сюжетами в изобразительном искусстве Средних веков и Возрождения. С их помощью можно было выразить потребность людей в искуплении своих грехов через Христа. Картины на эти темы часто создавались циклами.

Поклонение пастухов. Около 1480 г.

В своих композициях *Хуго ван дер Гус вводил множество ярких персонажей, связанных единым переживанием, часто являющихся простонародными. Живописец большое внимание уделял деталям — фрагментам архитектуры, одежде, вазам с цветами.*

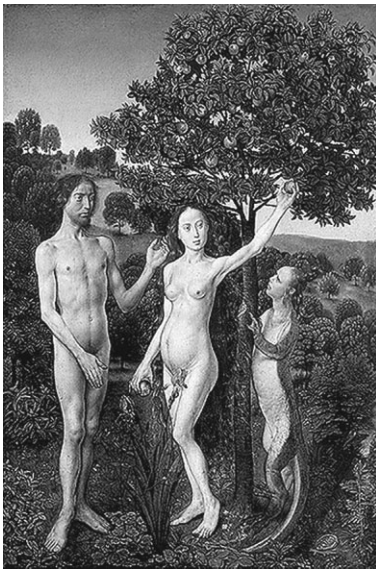
1440 — ок. 1475

- **1440 г. Родился Хуго ван дер Гус,** один из крупнейших мастеров нидерландской живописи XV века. Художник никогда не подписывал свои работы, в связи с этим трудно определить его авторство, однако в случае с алтарем Портинари авторство помогли установить документы.
- **1468 г. Художник по заказу города Гента выполнил несколько работ** в связи с предоставлением Великой индульгенции городу. В последующие годы по заказу города ван дер Гус создает папские гербы.

«Поклонение волхвов» (Алтарь монастыря Монфорте-Де-Лемос) 1470 г.

- **1472 г. Ван дер Гус участвует в оформлении торжеств в Генте** по случаю въезда в город Карла Смелого и новой графини Фландрской. За несколько лет до этого события художник украшает город Брюгге по случаю свадьбы герцога Бургундии Карла Смелого и Маргариты Йоркской.

Особым моментом в творчестве ван дер Гуса является картина «Грехопадение» (1470). Змей на ней изображен в образе полуящерицы и получеловека, который следит за тем, как Ева, стыдливо прикрытая продуманно посаженным ирисом, протягивает руку к Древу познания за вторым яблоком, отведав кусочек первого. С особой тщательностью выписаны все детали картины.



➲ *Грехопадение. 1470 г.*

Алтарь Портинари. 1473–1475 гг. Галерея Уффици. Флоренция.

Мужской портрет. 1480 г.

• **Около 1475 г. Хуго ван дер Гус неожиданно вступает в августинский монастырь Рооде близ Брюсселя.** Хроника монастыря позволила нам узнать о последних годах жизни живописца. Известно, что он страдал душевной болезнью. Однако несмотря на душевное состояние, Гус не прекращал работы. Даже в стенах монастыря он продолжал выполнять заказы.

1441– 1474 Иллюстрированный атлас

В основном Селлайо писал религиозные картины о том или ином христианском персонаже. Чаще всего это были святые Иероним или Иоанн Креститель. Работы Селлайо выполнены в изящной, линейной технике, пастельной и нежной световой гамме. Такую технику также можно обнаружить у Боттичелли.

➲ *Благовещение Пресвятой Богородицы. 1477 г.*

В творчестве Селлайо чувствуется обаяние личности и мастерства самого автора. Наиболее самобытен Селлайо не в религиозных, а в мифологических и исторических работах, таких как «Триумфы Петрарки», «Орфей и Эвридика», «Брут и Порция».

До наших дней *дошли росписи декоративных панелей свадебных сундуков кассоне, выполненных мастером. Кассоне создавались ко дню свадьбы. Они имели цель продемонстрировать богатство и статус семьи невесты.*

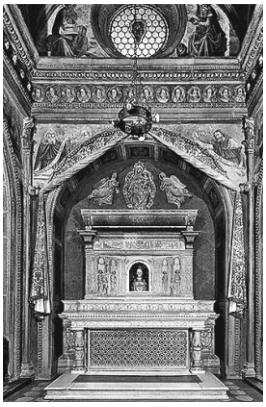
Орфей и Эвридика. Между 1475-м и 1480 гг.

1441– 1474

- **1441 г. Родился Якопо дель Селлайо (Якопо ди Арканджело).** Итальянский живописец флорентийской школы, стажировался в одной мастерской с Филиппо ди Джулиано.
- **1483 г. Селлайо пишет для церкви Сан-Фредиано два алтарных образа.** Первый образ — «Пьета», был завершен после смерти художника его сыном Арканжиоло ди Якопо. Сейчас этот образ утрачен. Второй образ — «Распятие со св. Лаврентием» — в настоящее время находится в церкви XVII века Сан-Фредиано-в-Честелло, Флоренция.
- **1480 г. Дель Селлайо пишет картину «Святой Иоанн Креститель».** В картине передана гордость флорентийских купцов за город и озабоченность будущим Флоренции. За спиной Иоанна Крестителя, который считается покровителем Флоренции, мы видим город до горизонта. Взору открываются Палаццо Веккьо, центр городской администрации, купол собора Брунеллески и колокольня Джотто.

➲ *Иоанн Креститель. 1480 г.*

Алтарь Святого Савина имел огромное значение для молодого скульптора как первый опыт работы в рельефе линейного типа с тонкой прорисовкой и использованием орнамента. Здесь угадывается влияние предшественников и современников мастера. Бенедетто следует, как образцу, надгробиям Антонио Росселлино и Дезидерио да Сеттиньяно. Массовые сцены напоминают рельефы Донателло.

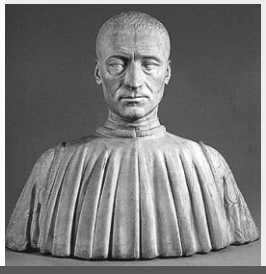


➲ *Фрагмент алтаря церкви Святой Анны Ломбардии. Неаполь. 1489 г.*

В отличие от своих современников, Бенедетто обращался к созданию не отдельной статуи или скульптурной группы, а к декоративному ансамблю, в котором использована также живопись. В отличие от Верроккио и Поллайоло он работает преимущественно в мраморе.

В другом шедевре мастера — *бюсте Филиппо Строцци заметно предчувствие полновесных, округлых, более обобщенных, подчеркнуто объемных форм Высокого Возрождения. Облик Строцци дышит духовной энергией, концентрацией воли, целеустремленностью, характерной для человека Чинквеченто.*

Бюст Филиппо Строцци.



➲ *Бюст Джотто в церкви Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, Италия.*

- **1442 г. Родился Бенедетто да Майано.** К этому времени его семья, родом из местечка Майано близ Флоренции, перебралась в город. Интенсивно отстраивавшейся тогда Флоренции нужны были резчики по камню. Таким как раз и был отец Бенедетто — Леонардо да Майано.
- **1468 г. В 26 лет Бенедетто выполняет крупный заказ — алтарь Святого Савина для собора Фаэнцы,** порученный ему вдовой Джованной Манфреди. Умение обращаться с мрамором он унаследовал от отца, поэтому дебют в качестве скульптора удался.
- **1474 г. Скульптор выполняет бюст Пьетро Меллини,** который близок по своей яркой реалистической трактовке к благородному республиканскому, или раннему императорскому, портрету Древнего Рима. В другом известном произведении мастера — бюсте Филиппо Строцци, еще чувствуется натуралистическая традиция Кватроченто, заметно проявление форм Высокого Возрождения.

1445 — 1471–1488 Иллюстрированный атлас

Боттичелли родился во Флоренции в квартале Санта-Мария Новелла. Настоящее имя живописца — Алессандро ди Мариано ди Ванни Филипепи. Прозвище Боттичелли (итал. «бочонок») досталось ему от старшего брата Джованни, который, по одной из версий, был толстяком. Первые самостоятельные произведения Боттичелли — несколько изображений Мадонны — по манере исполнения демонстрируют близость к работам Липпи и Мазаччо, наиболее известны: «Мадонна с Младенцем, двумя ангелами и юным Иоанном Крестителем» (1465–1470), «Мадонна с Младенцем и двумя ангелами» (1468–1470), «Мадонна в розовом саду» (около 1470), «Мадонна Евхаристии» (около 1470).

«Мадонна Евхаристии» (около 1470)

Отказываясь от реализма, художник ставит на первое место чистую, изящную линию, ритм и декоративность композиции. Его картины решены в плоской, двухмерной манере, фигуры подчеркнуто утонченны, что присуще готическому искусству. Яркий насыщенный колорит картин, энергичные охристые тени в передаче телесного цвета выражают неповторимый стиль художника.

Сандро Боттичелли. Автопортрет. Фрагмент фрески «Поклонение волхвов». 1475 г.

Боттичелли *был одним из первых художников, который в свои произведения внес античные сюжеты... Для более поздних работ художника характерно усиление драматизма, эмоциональности, изменение линейного ритма композиции.*

1445 — 1471–1488

- **1 Марта 1445 г. Родился Сандро Боттичелли.** Великий итальянский художник времен раннего Возрождения. Боттичелли представлял флорентийскую школы живописи. Был близок ко двору Медичи и выполнял их заказы.
- **1476–1480 гг. Боттичелли пишет картину «Портрет молодой женщины».** Существуют Разные версии того, кто являлся моделью для мастера. По предположениям, ему служила Симонетта Веспуччи, или же мать или жена Лоренцо Великолепного (Лукреция Торнабуони или Клариче Орсини).
- **Около 1475 г. Художник пишет «Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего».** Создав полотно, мастер произвел новаторство в портретизме. Ранее портретисты в Италии писали портретируемого по грудь, в профиль и старались использовать нейтральный фон. Так же как и нидерландские художники, Боттичелли изобразил мужчину в фас и добавил на задний план пейзаж. Также Ботичелли показал кисти рук.

Портрет неизвестного с медалью Козимо Медичи Старшего.

В музее Унтерлинден в Кольмаре хранится 11 панелей, созданных Шонгауэром или его мастерской. Также ему приписывается небольшая панель Давида с головой Голиафа в Мюнхене. Миниатюрная живопись смерти Богородицы в Национальной галерее Лондона, вероятно, является работой ученика мастера. Предметом его творчества становились в основном религиозные сюжеты. Но встречаются и комические сцены повседневной жизни. Более 110 гравюр, как правило, признаются результатом его творчества. Многие работы утрачены.

Мадонна в розарии. 1473 г.

Как живописец Шонгауэр был последователем фламандского художника Рогира ван дер Вейдена, и их изображения очень похожи блеском цвета и изящной подробностью исполнения. Лишь немногие из его картин дожили до нашего времени. Наиболее заметной из них является «Мадонна в розарии», написанной для церкви Святого Мартина, Кольмар (Франция).

Ханс Бургкмайр. Портрет Мартина Шонгауэра. XV в.

Самое значительное произведение *Мартина Шонгауэра — серия из 12 листов «Страсти Христовы». Гравюры позднего периода творчества Шонгауэра («Явление Христа Марии Магдалине») отличаются экономным использованием выразительных средств.*

- **Около 1448 г. В Кольмаре (сейчас — территория Франции)** родился известный немецкий гравер и живописец Раннего Возрождения Мартин Шонгауэр.
- **1465 г. Мартин в течение нескольких семестров занимался в Лейпцигском университете.** Опирался на творчество Рогира ван дер Вейдена, однажды вдохновленный его «Алтарем Страшного суда», находящимся в данный момент в Бонне.
- **1471–1488 гг. Гравер работал в Кольмаре.** Несмотря на то что его имя неоднократно упоминается в городских хрониках, Мартин Шонгауэр так и не получил звания гражданина Кольмара. По-видимому, это стало причиной его переезда в 1488 году в Брейзах, где уже в 1489 году в городских документах он упоминается как гражданин и официальный художник города.

Статуя Мартина Шонгауэра в Кольмаре. Франция.

1445–1452 — 1510 Иллюстрированный атлас

К **ПЕРИОДУ РАСЦВЕТА ТАЛАНТА ХУДОЖНИКА** относится его картина «Вознесение богоматери», где обращает на себя внимание стоящий справа внизу архангел Михаил. «Оплакивание» из Питти — одна из лучших станковых картин Перуджино. Изображение тела Христа у него отличается от современников. В многофигурной композиции художник сумел передать разнообразные человеческие переживания. В конце века Перуджино пишет картину «Мадонна с четырьмя святыми», что являет собой один из лучших примеров строгой и торжественной трактовки образа Мадонны.

В **ПЕРИОД СВОЕГО РАСЦВЕТА** Перуджино пишет фрески и создает много станковых картин. Произведения его продаются во многих городах Франции, в Испании и родной Италии. «Он редкий и исключительный художник, — писал в 1496 году герцогу его посол из Флоренции, — наиболее прославленный в стенных росписях». Римский банкир Агостино Киджи, знаток и любитель искусства, приблизительно в это же время писал своему отцу в Сиену о том, что Перуджино — «лучший мастер Италии».

Ч**ЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ** *после росписи в Камбио слава Перуджино стала затухать. Его в начале нового века упрекают в том, что постоянно повторяются одни и те же фигуры, что у него мало фантазии. Вазари по этому поводу приводит следущее высказывание Перуджино: «Ведь я написал те фигуры, которые вы раньше хвалили и которые вам бесконечно нравились. А если они вам теперь не нравятся и вы их не хвалите, что же я могу сделать?»*

1445–1452 — 1510

• **1445–1452 гг. Родился Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи** около маленького умбрийского городка Чита-делла-Пьеве и лишь впоследствии стал гражданином столицы Умбрии — Перуджи. Отсюда он получил прозвище, под которым широко известен — Перуджино. Первым его учителем, вероятно, был Пьеро делла Франческа, а затем он отправился во Флоренцию к Андреа Верроккьо.

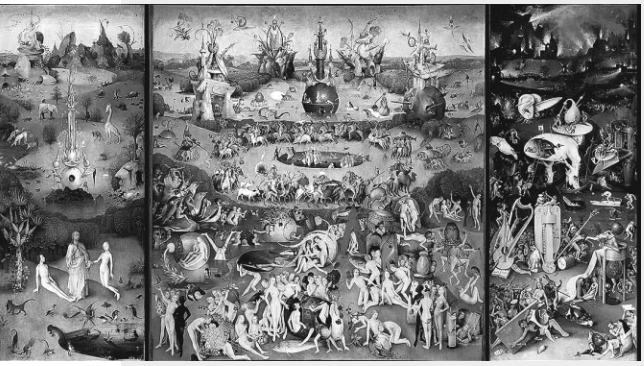
• **1478 г. Перруджино пишет первую датированную работу —** фреску «Святой Себастьян» в церкви Санта-Мария Маддалена в Черквето. В единственной сохранившейся фигуре святого Себастьяна заметно влияние флорентийской школы с ее интересом к изображению обнаженного мускулистого тела и четким рисунком. Для фигуры характерны округлость форм, изящество движений и созерцательность.

• **1481–1482 гг. Перруджино пишет в Сикстинской капелле фреску «Передача ключей апостолу Петру».** На первом плане он выстраивает главных действующих лиц, распределяя промежутки между ними таким образом, чтобы фигуры не мешали друг другу.

Босх жил и работал преимущественно в родном Хертогенбосе, который в те времена входил в состав Бургундского герцогства, а сейчас является административным центром провинции Северный Брабант в Нидерландах.

Около 1480 года художник женится на Алейт Гойартс ван дер Меервене, которую, по-видимому, знал с детства. Она происходила из богатой купеческой хертогенсбосской семьи. Благодаря этому браку Босх становится влиятельным бюргером своего родного города. Детей у них не было.

Блудный сын. Ок. 1510 г.



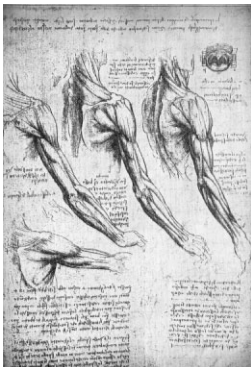
Искусство Босха *всегда обладало громадной притягательной силой. Прежде считалось, что «чертовщина» на картинах Босха призвана всего лишь забавлять зрителей, щекотать им нервы, подобно тем гротескным фигурам, которые мастера итальянского Возрождения вплетали в свои орнаменты.*

- **1450 г. Родился Иероним Босх.** Настоящее имя — Ерун Антонисон ван Акен. Потомственный художник, один из крупнейших мастеров периода Северного Возрождения. По словам самого живописца, он взял псевдоним по сокращенному названию своего родного города (Den Bosch).
- **1500–1502 гг. Создание картины «Воз сена».** Считается первой из больших сатирико-нравоучительных аллегорий зрелого периода творчества художника. Триптих изобилует маленькими фигурками, написанными в смелой технике мазка.
- **1510 г. Босх пишет «Блудного сына» («Путник»).** Картина знаменует собой последний этап в творчестве художника и отличается строгой и сбалансированной композицией, тонкой нюансировкой приглушенной и лаконичной гаммы красок.

Памятник Босху в Хертогенбосе

Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем». 1490 г. Музей Чарторыйских, Краков.

В ТЕЧЕНИЕ СВОЕЙ ЖИЗНИ Леонардо да Винчи сделал тысячи заметок и рисунков, посвященных анатомии, однако не публиковал свои работы. Делая вскрытие тел людей и животных, он точно передавал строение скелета и внутренних органов, включая мелкие детали. Если начать перечислять все изобретения, которые да Винчи делал, занимаясь основными заказами, уйдет немало времени. Все его изобретения могли быть применены в различных областях. Механизмы, аппараты, военные изобретения, измерительные приборы.



Анатомические рисунки Леонардо. 1492 г.

МАСТЕРСКАЯ ВЕРРОККЬО находилась во Флоренции — интеллектуальном центре тогдашней Италии, что позволило Леонардо обучиться гуманитарным наукам, а также приобрести некоторые технические навыки. В числе увлечений Леонардо были даже кулинария и искусство сервировки. Он изобрел несколько кулинарных приспособлений, облегчающих труд поваров.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ *предложил первую схему зрительной трубы (телескопа) с двумя линзами (известная сейчас как зрительная труба системы Кеплера).*

Мона Лиза.

1452–1500

- **15 апреля 1452 г. Появление на свет Леонардо да Винчи.** Итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и ученый (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).
- **1503–1519 гг. Мастер пишет самую известную свою работу — «Мона Лиза»,** она же «Джоконда». Полное название картины — «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо». Эта картина находится в Лувре (Париж, Франция). Это одно из самых известных произведений живописи в мире, которое, как считается, является портретом Лизы Герардини, супруги торговца шелком из Флоренции Франческо дель Джокондо.
- **1495–1498 гг. Да Винчи пишет шедевр «Тайная вечеря».** Монументальная роспись работы Леонардо да Винчи, изображающая сцену последней трапезы Христа со своими учениками, была создана в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА чувствуется стремление к внешним эффектам, декоративности, сказочности, поэтому своим современникам он казался немного наивным. Вазари пишет: «Если судьба и помогает многим, которые одарены талантом, то, наоборот, существует бесчисленное множество талантливых людей, преследуемых ее превратностями и ее враждой».

Святой Иероним в пустыне. 1475–1480 гг.

ОСОБОЕ МЕСТО В ТВОРЧЕСТВЕ художника занимали станковые произведения. Он писал картины на религиозные и мифологические темы и портреты. Большинство исследователей его наследия считают Пинтуриккьо автором знаменитого «Портрета мальчика» из Дрезденской картинной галереи. Фигура мальчика занимает весь первый план. Он одет в строгое платье горожанина розового цвета, завершает его туалет маленькая синяя шапочка.

На фреске Благовещение (церковь Санта-Мария-Маджоре, Спелло) в правом нижнем углу художник изобразил свой автопортрет. 1501 г.

Живописец выполнял много работ и получал помощь от многих. Тем не менее, по мнению современников, приобрел гораздо большую известность, чем его произведения это заслуживали. Пинтуриккьо имел большой опыт в крупных работах и всегда держал при себе многих помощников.

- **1454 г. В Сиене родился Бернардино Пинтуриккьо** — итальянский живописец, представитель умбрийской школы Кватроченто. Учился у Фьоренцо ди Лоренцо вместе с Рафаэлем.
- **1484 г. Перруджино получает крупные заказы.** После оказания помощи Перруджино, в его фреске в Сикстинской капелле, Пинтуриккьо работал с членами семьи Делла Ровере, а также украшал часовни в церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме.
- **1500 г. Пинтурикьо пишет «Портрет мальчика».** Эта картина принадлежит к числу лучших произведений мастера. Четко очерченная полуфигура ребенка предстает на фоне далекого пейзажа. Относится к станковым работам. Весь облик модели одухотворен, а пейзаж добавляет к этому настроению гармонирующие эмоциональные обертоны.

«Портрет мальчика», Дрезденская картинная галерея. Ок. 1500 г.

1459–1500-е гг. Иллюстрированный атлас

Излечение Аниана апостолом Марком. 1498 г., Государственные музеи, Берлин

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ХУДОЖНИК воспринимался как «ученик и имитатор Беллини». Однако во второй половине XIX века благодаря исследованиям Кавалькаселле (1871) и Боттеона (1893) отношение к нему поменялось. Был составлен каталог произведений. По прошествии времени он корректировался. Исследователи XX века постепенно раскрыли масштабы его творчества, и художник занял надлежащее место среди своих великих современников Джованни Беллини и Витторе Карпаччо.

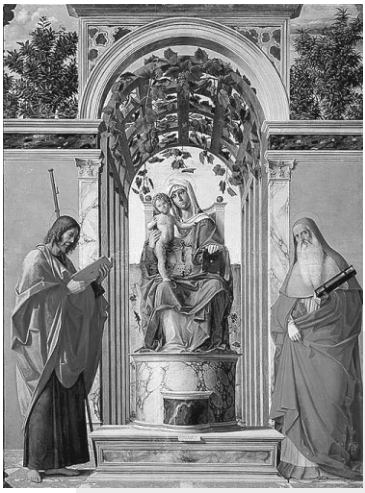
Мадонна с младенцем св. Иеронимом и Иоанном Крестителем. 1492–1495 гг., Национальная галерея искусства, Вашингтон.

1459–1500-е гг.

- **Около 1459 г. Родился Чима да Конельяно** —итальянский художник венецианской школы живописи эпохи Ренессанса. Достаток его семьи, вероятно, позволил Чиме получить хорошее образование, однако неизвестно, у кого он обучался азам живописного мастерства.
- **1489 г. Первое произведение мастера, на котором есть дата,** — это алтарная картина из церкви Святого Варфоломея в Виченце. Ряд исследователей видят в ней влияние Бартоломео Монтаньи, и это послужило основанием предположить, что Чима начинал в его мастерской.
- **1490-е гг. Слава художника выходит за пределы собственно Венеции** распространяется на всей территории, принадлежащей Венецианской республике. После того как Чима написал алтарную картину для церкви Сан-Бартоломео в Виченце, он получил признание как единственный художник Венеции, равный Джованни Беллини.

Он создал новую модель взаимоотношения персонажей и пейзажа. Пейзаж на лучших его картинах не просто фон, на котором разворачивается священное действо, но самостоятельный субъект, в большой мере формирующий и определяющий драматургию картины. Эти особенности произведений Чимы придали новое дыхание эволюции пейзажной живописи и нашли продолжение и развитие в работах Джорджоне и Доссо Досси.

Поклонение пастухов со св. Екатериной, св. Еленой, Товием и Архангелом Рафаилом. 1509–1510 гг. Церковь Санта Мария дельи Кармини, Венеция.



Мадонна с младенцем на троне со святыми Иаковом и Иеронимом. 1489 г. Алтарная картина из церкви Св. Варфоломея в Виченце.

Чима да Конельяно *остался в истории искусства как мастер больших религиозных картин, украшавших церковные алтари. Святых он, как правило, размещал на фоне обширных, залитых солнцем пейзажей, с далекими замками на возвышенностях.*

• **1500-е гг. Чима становится одним из самых уважаемых художников Венеции,** встав в один ряд с ведущими мастерами и заведя среди них многочисленные знакомства. В городе, где доминировали и определяли местный художественный рынок артистические династии, вроде Виварини или Беллини, это был большой успех.

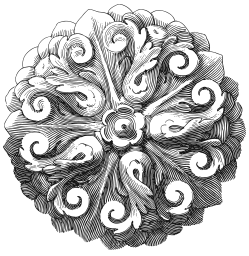
Мадонна с младенцем. Национальная галерея, Лондон. 1496–1499 гг.

1467 — 1495–1502 Иллюстрированный атлас

Ученику Леонардо да Винчи Джованни Антонио Больтраффио были наиболее интересны сюжеты из Библии. До сих пор вызывают споры некоторые картины художника из-за сходства с техникой Леонардо. В частности, некоторые эксперты считают, что младенец, которого держит Богоматерь («Мадонна Литта»), был написан не Леонардо да Винчи, а Джованни Больтраффио. В пользу гипотезы говорят и многочисленные наброски малыша, найденные в бумагах этого леонардеска.

Мадонна Литта.

Джероламо Касио. Портрет Джованни Антонио Больтраффио. 1495 г.



1467 — 1495–1502

- **1467 г. В Милане родился Джованни Антонио Больтраффио** — итальянский живописец, представитель ломбардской школы. Происходил из знатной семьи, учился у мастеров старой миланской школы — Винченцо Фоппы и Винченцо Чиверкио, но решающее значение имело общение с Леонардо да Винчи.
- **1490 г. Больтраффио пишет картину «Мадонна с младенцем»,** которая сегодня находится в музее Польди Пеццоли в Милане. Картина является одним из замечательных шедевров ломбардского Кватроченто.
- **1500–1502 гг. Художник живет и творит в Болонье.** Там он нашел покровителей в семье Касио, для которых написал несколько портретов. По их заказу Больтраффио написал «Пала Касио» для церкви Пио Монте делла Мизерекордия. На картине изображена Мадонна с младенцем Иоанном Крестителем, и Святой Себастьян. Портрет Джироламо Касио, написанный Больтраффио, находится в Пинакотеке Брера в Милане.

Мадонна с младенцем. Музей Польди Пеццоли. Милан. 1490 г.

БОЛЬТРАФФИО, один из наиболее талантливых учеников великого флорентийца Леонардо да Винчи, работал в Милане, Риме, Болонье и создал ряд портретов, а также фресок и картин на религиозные и мифологические сюжеты. При знакомстве с картинами Больтраффио можно узнать леонардеска. Прежде всего это относится к композициям с изображением мадонны с младенцем, создаваемым, вероятно, по эскизам самого Леонардо.

Мадонна с младенцем и святые Иоанн Креститель и Себастьян (Пала Касио), 1500 г.

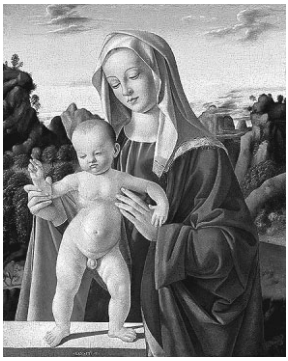
*У **ХУДОЖНИКА** есть свой взгляд на леонардовский идеал женской красоты. Высоко открытый лоб, взгляд из-под опущенных век производят впечатление отрешенности и покоя. Привлекает внимание фактурная выразительность прядей волос, выбившихся из прически, тканей, подчеркивающих движение Мадонны, мягко сдерживающей упругую порывистость младенца.*

• **1495–1502 гг. Плодотворнейшие гг. Больтраффио.** Среди произведений художника есть много шедевров — «Мадонна семейства Казио», «Святой Себастьян», «Мужской портрет», «Портрет женщины в образе святой Лючии», «Святая Варвара» и несколько картин с изображением Мадонны.

Портрет женщины в образе святой Лючии. Около 1500 г.

1470—1504 Иллюстрированный атлас

Существует общепринятая точка зрения, что Марко Базаити обучался в мастерской Виварини. Многие специалисты по живописи отмечают следы влияния последнего в творчестве художника. В творчестве Марко Базаити также заметно влияние таких крупных мастеров, как Антонелло да Мессина, Джованни Беллини и Джорджоне. Большая часть его картин выдержана в стилистике Кватроченто, только несколько последних крупных произведений выказывают связь с венецианским Высоким Возрождением.



Мадонна с младенцем. Ок. 1500 г. Музей Лихтенштейн, Вена

Картины кисти Марко соответствуют образцу портретирования. Поздние портреты, выполненные Базаити, несут в себе следы влияния Джорджоне и его последователей. Им свойственен психологизм, передающий «движения души», характерный для портретов кисти Джорджоне — такая стилистика в 1520-х годах в Венеции стала настоящей модой.

Ему приписывают *несколько картин с евангельскими сюжетами, несколько «Мадонн с младенцем» и ряд мужских портретов, где он стремится достичь того высокого образца портретирования, который можно видеть в работах Антонелло да Мессины.*

Марко Базаити. Оплакивание. 1527 г.

1470—1504

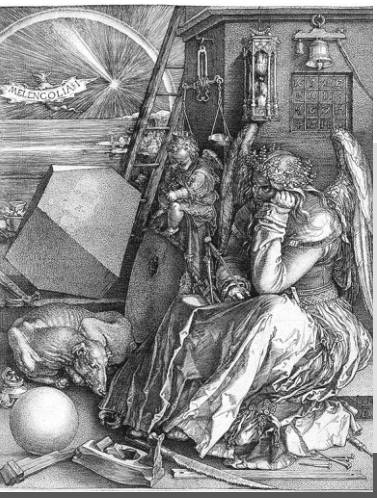
- **Около 1470 г. В Венеции родился итальянский художник Марко Базаити.** Об этом художнике не существует почти никаких документальных свидетельств. Неизвестны ни точная дата его рождения, ни точная дата смерти. Однако известны шедевры, которые со стопроцентной вероятностью приписывают кисти мастера.
- **1496 г. Базаинти пишет свою первую картину — «Портрет молодого человека».** Была известна дата создания полотна и подпись художника, на основании именно этого факта дату рождения художника относят приблизительно к 1470 году.
- **1504 г. Картезианский патриарх Антонио Суриан заказывает мастеру картину «Призвание сыновей Зеведея».** Несколько последних крупных произведений художника связаны с венецианским Высоким Возрождением. К таким, например, относится «Призвание сыновей Зеведея».

Портрет дворянина в черном. 1521 г., Академия Карраро. Бергамо.

С раннего детства Дюрер был связан с искусством. Поначалу отец привлекал сына к работе в ювелирной мастерской. Однако Альбрехт пожелал заниматься живописью. Старший Дюрер, несмотря на сожаление о потраченном на обучение сына времени, уступил его просьбам, и в возрасте 15 лет Альбрехт был направлен в мастерскую ведущего нюрнбергского художника того времени Михаэля Вольгемута.

➲ *Автопортрет, 1500 г., Старая Пинакотека, Мюнхен*

Позднее, к 1517 году, Дюрер примкнул к кружку нюрнбергских реформаторов, во главе которых стояли викарий августинцев Иоганн Штаупитц и его соратник Венцеслав Линк. Там Дюрер познакомился с сочинениями Мартина Лютера, которые, по словам художника, «очень ему помогли».



➲ *Меланхолия. 1514 г.*

В 1495 году *Дюрер в Нюрнберге открыл собственную мастерскую и в течение последующих десяти лет создал значительную часть своих гравюр. В издании первых серий ему помогал Антон Кобергер. Дюрер смог испробовать новые приемы в технике гравюры, отступая от устоявшихся норм, а также открыть продажу первых оттисков.*

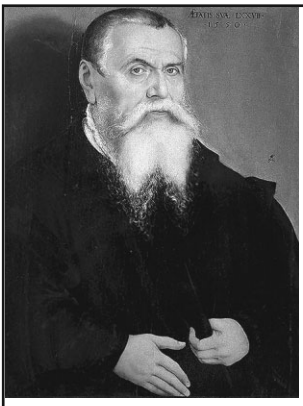
• **21 мая 1471 г. Рождение Альбрехта Дюрера.** Немецкий живописец и график, один из величайших мастеров западноевропейского Ренессанса. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии, поднявшим ее на уровень настоящего искусства

• **1526 г. Художник пишет работу «Четыре апостола».** В него были вложены идеи, наиболее волновавшие Дюрера, составлявшие самую суть высоких этических представлений мастера о человеке, таком, каким он должен быть. Картина-диптих состоит из двух вертикальных узких створок, скрепленных между собой. На левой створке изображены апостолы Иоанн и Петр, на правой — Марк и Павел.

• **1504 г. Альбрехт Дюрер создает гравюру на меди «Адам и Ева».** В этой работе художник впервые попытался воплотить классический идеал красоты, пытаясь найти идеальные пропорции мужчины и женщины.

➲ *Четыре апостола. 1526 г.*

1472–1491 Иллюстрированный атлас



Мастер часто обращался и к сюжетам на античные темы. Такие картины при дворе саксонского курфюрста пользовались большой популярностью. Однако мифологические сюжеты художник часто пересказывал по-своему. Знатные заказчики охотно покупали и украшали этими небольшими картинами свои кабинеты. Из мастерской Кранаха выпускается большое количество различных Венер, Аполлонов, Парисов, нимф и граций. Одних только Лукрециев вышло из мастерской тридцать пять.

Л. Кранах. Автопортрет, 1550 г., Галерея Уффици, Флоренция.

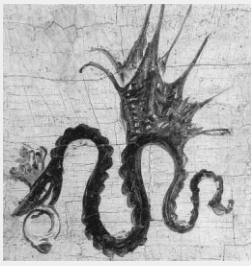
Сам Кранах в преклонном возрасте работал мало, но количество картин, подписанных крылатым драконом, не уменьшалось — безостановочно действовала мастерская. Значительную помощь художнику оказывали его сыновья: старший — Ганс, а после его смерти младший — Лукас. Получив прекрасную профессиональную выучку, они создавали собственные произведения, но в основном работали по готовым образцам.

В последние десятилетия *Кранах написал несколько картин, осуждающих пороки и недостатки общества. Это жанровые сценки: уродливый сладострастный старик с помощью денег добивается благосклонности молодой женщины — «Оплата» (1532), «Влюбленный старик»; уродливая старуха ищет взаимности юноши — «Влюбленная старуха».*

Лукреция. 1525–1550 гг.

1472–1491

- **1472 г. Родился Лукас Малер, известный как Кранах Старший.** Живописец появился на свет в верхнефранконском городе Кронахе в семье живописца Ганса Малера. Очевидно, отец и дал Лукасу первые уроки живописи. Ученические работы Кранаха не дошли до нас. Известны лишь несколько произведений, выполненных им уже в тридцатилетнем возрасте.
- **1504 г. Молодой художник добивается первого успеха в столице Австрии.** Курфюрст Фридрих Мудрый Саксонский приглашает его в Виттенберг в качестве придворного живописца, и на Пасху художник туда переезжает.
- **1520–1521 гг. Высшим достижением портретного искусства Кранаха является профильное изображение Лютера.** Оно сделано в период наибольшей близости Кранаха с главой Реформации. Художник создает в нем такое простое, серьезное изображение человека, какое больше не встречается в его искусстве.



Подпись Кранаха Старшего с 1508 по 1514 гг.

В 1488 году отец Микеланджело смирился с наклонностями сына и поместил его учеником в мастерскую к художнику Доменико Гирландайо. Год спустя Микеланджело переходит в школу скульптора Бертольдо ди Джованни, существовавшую под патронатом Лоренцо де Медичи, фактического хозяина Флоренции. Медичи распознает талант Микеланджело и покровительствует ему. Приблизительно с 1490 до 1492 года Микеланджело находится при дворе Медичи. Возможно, в это время были созданы «Мадонна около лестницы» и «Битва кентавров». После смерти Медичи в 1492 году Микеланджело возвращается домой.

Даниеле да Вольтерра. Портрет Микеланджело Буонарроти. 1544 г.

Микеланджело в наши дни больше известен как автор прекрасных статуй и выразительных фресок; однако мало кто знает о том, что знаменитый художник писал не менее замечательные стихи. Поэтическое дарование Микеланджело проявилось в полной мере только под конец его жизни. Некоторые из стихотворений великого мастера были положены на музыку и уже при его жизни завоевали немалую популярность, но впервые его сонеты и мадригалы были опубликованы только в 1623 году. До наших дней сохранилось около 300 стихотворений Микеланджело.

Гений Микеланджело *наложил отпечаток не только на искусство Возрождения, но и на всю дальнейшую мировую культуру. Деятельность его связана в основном с двумя итальянскими городами — Флоренцией и Римом. По характеру своего дарования он был прежде всего скульптор.*

Пьета. Собор Святого Петра, Ватикан. 1499 г.

- **6 марта 1475 г. Рождение Микеланджело Буонарроти.** Итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель. Один из крупнейших мастеров эпохи Возрождения и раннего барокко.
- **1508–1512 гг. Микеланджело участвует в росписи потолка Сикстинской капеллы.** Роспись Сикстинской капеллы представляет собой известнейший цикл фресок Микеланджело, считающийся одним из признанных шедевров искусства Высокого Возрождения.
- **Около 1491 г. Художник ваяет «Мадонну у лестницы».** Мраморный барельеф, созданный Микеланджело, «Мадонна у лестницы» оставалась в семье Микеланджело до самой смерти художника в 1564 году. В 1566 году Леонардо, племянник Микеланджело, подарил барельеф Козимо I Медичи, предварительно сделав бронзовую копию.

1477 — 1516–1518 Иллюстрированный атлас

И. А. Смирнова пишет: «Каждый из трех философов — определенный тип человека, почти определенный характер. Сидящий в свободной позе юноша с красивым профилем и черными кудрями, одетый в свободную белую одежду и зеленый плащ, целиком ушел в созерцание. Весь его облик пронизан ясной гармонией, это как бы воплощение идеала Джорджоне — прекрасный человек с поэтической душой, столь непохожий на величественные или героические образы флорентийско-римских художников».

➲ *Юдифь.*

В конце 1480-х или в начале 1490-х годов Джорджоне переехал в Венецию и поступил в мастерскую крупнейшего художника Венеции того времени — Джованни Беллини, у которого многому научился. Дальнейшее его творчество в определенной степени продолжает традиции ясной, полной созерцательного спокойствия и поэзии живописи Беллини. Здесь же Джорджоне получил прекрасную школу колористического мастерства.

Автопортрет, 1500–1510 гг.

Наряду с наиболее совершенными *созданиями Античности «Спящая Венера» Джорджоне остается одним из самых человечных, чистых и возвышенных образов женской красоты в мировом искусстве. Последняя из дошедших до нас картин Джорджоне — «Сельский концерт». Эта картина — как бы воплощение представления о «золотом веке», о котором мечтали современники Джорджоне.*

1477 — 1516–1518

- **1477 г. Родился Джорджоне — итальянский художник,** положивший начало блестящему расцвету венецианской живописи. После смерти был признан ведущим живописцем Италии. Джорджо Барбарелли да Кастельфранко появился на свет в небольшом городке Кастельфранко венецианской провинции. О его родителях известно лишь, что они были «самого низкого происхождения».
- **1500–1502 гг. Джорджоне пишет картину «Юдифь».** Здесь он первым в Венеции стремится воплотить возвышенный эстетический идеал. Его стройная и нежная Юдифь предстает перед зрителем как носительница светлого, чистого, прекрасного начала в жизни.
- **1506–1507 гг. Художник пишет картину «Гроза»** для молодого венецианского патриция Габриэле Вендрамина. Современники назвали полотно «Пейзажем с грозой, с цыганкой и солдатом», а инвентарь коллекции Вендрамин — «Картина, изображающая цыганку и пастуха в пейзаже с мостом».

МАСТЕР С НЕПОВТОРИМЫМ ВИДЕНИЕМ МИРА, наделенный яркой творческой фантазией, чувством почти фантасмагорической силы света, даром колориста, Альбрехт Альтдорфер обладал и разнообразием творческих интересов, успешно работал как живописец, рисовальщик, гравер, обращался к религиозным, аллегорическим и мифологическим сюжетам. Но особое место в его творчестве занял образ природы — величественной, грандиозной, дикой, с непроходимыми чащами, горными хребтами, скалами, могучими древесными стволами. Такой предстает она в серии рисунков, выполненных в начале 1510-х и часто бывших самостоятельными произведениями искусства.

«Святое семейство у фонтана» («Отдых на пути в Египет»). 1510 г. Берлин.

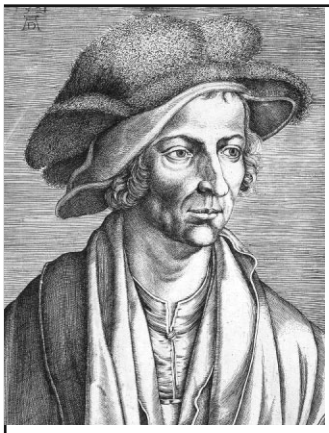
ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ТВОРЧЕСТВА Альтдорфера полностью раскрываются уже в одном из его ранних дошедших до нас произведений — «Отдых на пути в Египет» (1510; Берлин). Бесхитростный жанровый мотив вплетен в причудливую обстановку народной сказки. Дальний план картины занят пейзажем, насыщенным множеством деталей.

В ПРОЦЕССЕ *творческого формирования Альбрехт Альтдорфер испытал воздействие Кранаха, мастеров круга Пахера, Дюрера. Но уже в своих ранних работах Альтдорфер предстает как яркая, самобытная творческая индивидуальность.*

Битва Александра. 1529 г.

- **Около 1480 г. Родился немецкий художник, мастер живописных картин и гравюр на исторические и религиозные сюжеты Альбрехт Альтдорфер.** Работал в технике ксилографии и других видах гравюры, один из первых начал делать офорты. Глава и самый выдающийся представитель дунайской школы живописи.
- **1528–1529 гг. Альтдорфе пишет картину «Битва Александра»** по заказу герцога Баварии Вильгельма VI. Сюжет картины — битва между греками и персами. Особенностью картины было то, что над полем битвы художник изобразил парящую табличку с надписью: «Александр Великий победил последнего Дария, после того как были убиты 100 000 пеших персидских воинов и более 10 000 всадников, и взяты в плен мать, супруга и дети короля Дария, в то время как Дарий скрылся с 1000 всадниками».
- **1516–1518 гг. Альбрехт Альтдорфер пишет свою самую значимую работу** — многостворчатый алтарь монастыря Санкт-Флориан близ Линца. Как все немецкие алтари, шедевр сочетал живопись, скульптуру, резьбу, архитектурные элементы.

1480 — 1522–1523 Иллюстрированный атлас



В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ около двадцати картин приписывают Патиниру. Три картины — «Пейзаж со святым Иеронимом», «Пейзаж с бегством в Египет» и «Пейзаж с искушением Святого Антония» расположены в музее Прадо в Мадриде. Другой «Пейзаж с Бегством в Египет» распологается в Королевском музее изящных искусств в Антверпене.

➲ *Портрет Иоахима Патинира. Приписывается Эгидию Саделеру. 1590 г.*

ПАТИНИР получил честь быть первым реальным пейзажистом в Нидерландах. Его декорации были подчинены часто библейским историям. Панорамно представленная природа, часто зазубренные камни или угрожающие облачное небо делают космическим вид религиозных субъектов картин.

➲ *Пейзаж с бегством в Египет. Прадо. 1518–1520 гг.*

В СВОИХ РАННИХ РАБОТАХ, *созданных в Брюгге, художник отразил влияние Босха и особенно Жерара Давида. В 1515 году он присоединился к гильдии Святого Луки в Антверпене.*

➲ *Переправа через Стикс.*

1480 — 1522–1523

• **1480 г. Родился Иохим Патинир** — голландский художник, которого считают первым пейзажистом-маринистом. Пейзажные фоны в картинах Иоахима Патинира, изображенные с высокой точки и условно разделенные на три плана с помощью цветовых зон, носят характер величественных полуфантастических панорам.

• **1510–1520 гг. Патинир пишет картину «Крещение Христа».** Теряющиеся среди ландшафта мелкофигурные библейские сцены, часто написанные другими художниками, например, Квинтеном Массейсом.

• **1515 г. Патинир вступает в антверпенскую гильдию художников.** Как и в случае Босха, некоторые картины Патинира, например «Переправа через Стикс», были рассчитаны на определенный тип заказчика и заключали в себе гуманистические идеи. Такие работы выходили за рамки общепринятых религиозных или социальных ценностей, и их приобретали эрудированные коллекционеры с современными вкусами, такие, как Лукас Рем.

В СВОИХ ПОРТРЕТАХ Пальма отдает предпочтение пышным моделям, их психологическая трактовка лишена драматизма. «Портрет девушки со спины» показывает в округлых формах затененной ниши ее благородные роскошные плечи, белоснежную грудь, золотистые пышные руки.

Три сестры.

ЕГО МАНЕРА ЖИВОПИСИ стало известна среди венецианских мастеров конца XV века, в частности, Витторе Карпаччо и Джованни Беллини. Также он общался с Тицианом, который влюбляется в его дочь Виоланте.

В ИЗВЕСТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ *Пальма включается композиция из шести картин в венецианской церкви Санта-Мария Формоза. В центре, под мертвым Христом — Святая Варвара, справа и слева — Святые Доминик, Себастьян, Иоанн Предтеча и Антоний.*

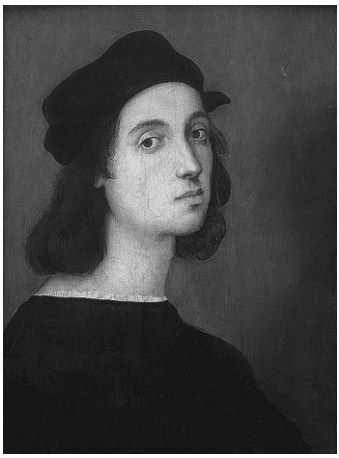
Портрет девушки со спины. 1512–1514 гг.

- **1480 г. Родился Пальма Веккьо.** Итальянский живописец эпохи Высокого Возрождения. Учился у Джованни Беллини, испытал влияние таких мастеров как Лоренцо Лотто, Витторе Карпаччо, Джорджоне, Тициана.

- **1520 г. Пальма Веккьо создал мужской портрет «Неизвестный юноша».** Он близок в работе к манере Джорджоне, однако отличается от Джорджоне передачей активного волевого начала.
- **1522–1523 гг. Одной из лучших его работ является величественная Святая Варвара** из полиптиха Святой Варвары. Написанная в теплых вишнево- и розово-красных тонах, объединенных мягким золотистым светом, картина является ярким примером оригинального стиля творчества художника.

Две нимфы

1483 — 1505–1506 Иллюстрированный атлас



Автопртрет. 1506 г.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ПЕРИОДОМ для развития Рафаэля как художника становится жизнь после переезда во Флоренцию. Здесь он знакомится с Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бартоломео делла Порта и многими другими флорентийскими мастерами. Тщательно изучает технику живописи Леонардо да Винчи, Микеланджело. Несмотря на загруженность работами в Ватикане, Рафаэль выполняет заказы церквей на создание алтарных образов: «Святая Цецилия», «Несение креста», «Видение Иезекииля».

Капелла Киджи церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

1483 — 1505–1506

- **28 марта 1483 г. Рождение Рафаэля Санти** —великого итальянского живописца, графика и архитектора, представителя умбрийской школы.
- **1513–1514 гг. Рафаэль пишет «Сикстинскую мадонну».** Картина с 1754 года находится в Галерее старых мастеров в Дрездене. Эту картину заказали монахи церкви Святого Сикста в Пьяченце. «Сикстинская мадонна» поистине симфонична. Переплетение и встреча линий и масс этого холста изумляют своим внутренним ритмом и гармонией.
- **1483–1520 гг. Рафаэль создает галерею образов Марии с младенцем.** Вслед за своим учителем Перуджино художник Рафаэль Санти создал развернутую галерею образов Богоматери

Святая Цецилия. 1513–1516 гг.

Мадонна со щегленком. 1507 г.

И **СКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ** имеет деятельность Рафаэля-архитектора, представляющая собой связующее звено между творчеством Браманте и Палладио. После смерти Браманте Рафаэль занял должность главного архитектора собора Святого Петра и достраивал начатый Браманте ватиканский двор с лоджиями. В Риме Рафаэль построил круглую в плане церковь Сант-Элиджо дельи Орефичи и изящную капеллу Киджи церкви Санта-Мария-дель-Пополо.

Сикстинская мадонна. 1513–1514 гг.

Р**АФАЭЛЬ** также построил палаццо Видони-Каффарелли со сдвоенными полуколоннами 2-го этажа на рустованном 1-м этаже, несохранившийся Бранконио дель Аквила с богатейшей пластикой фасада, Пандольфини во Флоренции, отличающийся благородной сдержанностью форм и интимностью интерьеров.

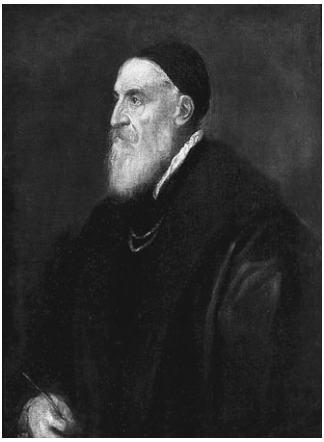
Дама с единорогом. 1505–1506 гг.

с младенцем, которые выделяются большим разнообразием композиционных приемов и психологических трактовок.

- **1505–1506 гг. Рафаэль пишет портрет «Дама с единорогом».** Эта работа относится к ярчайшим полотнам Высокого Ренессанса. Картина создана под влиянием «Моны Лизы», написанной Леонардо да Винчи в 1505–1506 годах. Сходство наблюдается в позиции фигуры портретируемой, а также в некоторых элементах обрамления.

1477 — 1516–1518 Иллюстрированный атлас

Внимательно изучая работы Рафаэля и Микеланджело, Тициан постепенно вырабатывает свой стиль. «В этот период художник отдавал предпочтение монументальным композициям, исполненным пафоса и динамики. Он создавал образы, проникнутые яркими жизненными силами, строил композиции картин по диагонали, пронизывая их стремительным движением, пользовался интенсивными контрастами синих и красных цветовых пятен».



➲ *Автопортрет. Около 1567 г.*

Конец 1530-х—1540-е гг. — *время расцвета портретного искусства Тициана. С удивительной прозорливостью изображал художник современников, запечатлевая самые различные, порой противоречивые черты их характеров: уверенность в себе, гордость и достоинство, подозрительность, лицемерие, лживость и т. д. Наряду с одиночными он создавал и групповые портреты, беспощадно вскрывая скрытую сущность взаимоотношений изображенных, драматизм ситуации.*

➲ *Венера и Адонис. 1553 г.*

1477 — 1516–1518

• **1488–1490 гг. Родился Тициан Вечеллио** — итальянский живописец, крупнейший представитель венецианской школы эпохи Высокого и Позднего Возрождения.

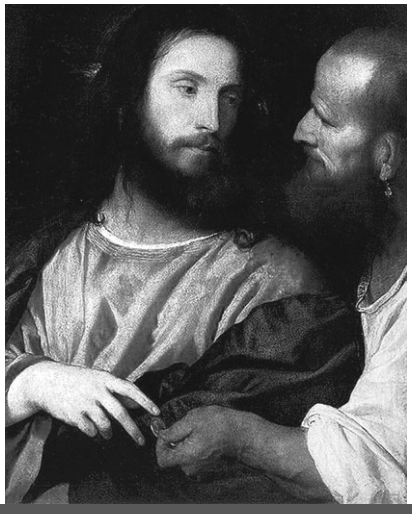
• **1553 г. Художник пишет полотно «Венера и Адонис».** Картина входит в серию из семи работ Тициана, созданных для испанского короля Филиппа II в XVI веке. В то время они считались настолько откровенными, что их завешивали гардиной в присутствии дам. В настоящее время выставлена в музее Прадо в Мадриде.

• **1516 г. Тициан пишет «Динарий кесаря».** Картина имеет подпись TITIANUS F. По всей видимости, сюжет картины был предложен

➲ *Женщина с зеркалом. Около 1514 г.*

Любовь земная и Любовь небесная.

ТИЦИАН пишет много мадонн и женских портретов. «Его образы в этот период спокойны и радостны, отмечены жизненным полнокровием, яркостью чувств, печатью внутренней просветленности. Мажорный колорит построен на созвучии глубоких, чистых красок». Наиболее известными картинами этого периода являются «Цыганская мадонна» (около 1511), а также «Любовь земная и Любовь небесная» (1514) — картина, написанная по заказу Никколо Аурелио, члена Совета десяти, и «Женщина с зеркалом» (около 1514).



Динарий кесаря. 1516 г.

Се человек. 1543 г.

заказчиком, избравшим слова Христа «Воздайте… кесарево» лозунгом в борьбе с римскими папами, пытавшимися вернуть давно уже утраченную власть над Феррарой, формально входившей в число папских владений.

- **1543 г. Появляется на свет картина «Се человек» Тициана.** В ней мастер отразил сюжет Евангелия, по которому Христос предстает перед римским прокуратором Понтием Пилатом после истязаний.

1495–1532 Иллюстрированный атлас

Ян ван Скорел создал ряд замечательных портретов, впечатляющих своей жизненной силой. Основным этапом для формирования будущего группового портрета барокко явилась его картина, изображающая членов харлемского Иерусалимского братства, написаннная около 1527–1529 гг.

Уже в наиболее ранней из сохранившихся вещей Скорела — триптихе со Святым семейством, художник проявил себя как знаток старонидерландской традиции — с ярким житейским правдоподобием ее образов. Позднее, усвоив уроки классического итальянского Ренессанса, умело сочетал их (в русле романизма) с принципами Северного Возрождения, поэтому его типические произведения гармонически идеальны, но в то же время включают массу характерных натурных деталей.

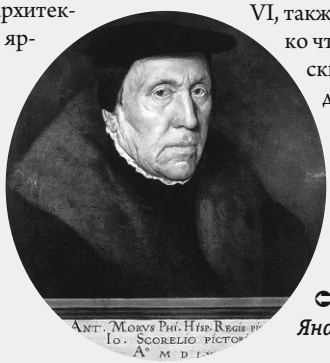
Мария Магдалина. 1530 г.

Портрет Агаты ван Схонсховен. 1529 г.

С 1549 до 1553 год *Ян ван Скорел занялся инженерными проектами, в том числе улучшением порта Хардервейка, углублением различных рек и дренажем Зейпе. Успехов, однако, в этом деле он не добился.*

1495–1532

- **1495 г. В Утрехте родился Ян ван Скорел** — нидерландский живописец, архитектор и гуманист эпохи Возрождения, ярчайший представитель романтизма.
- **1518–1524 гг. Художник путешествует по Германии, Швейцарии, Италии.** Совершает паломничество в Палестину. В этих поездках формировалось мировоззрение живописца. Ван Скорел лично знал Дюрера и занимался у него. Вернувшись после путешествий в Рим, он получил предложение от Адриана VI, также уроженца Утрехта, только что избранного папой римским, стать придворным художником Ватикана.
- **1529 г. Пишет портрет своей любимой Агаты ван Схонсховен.** Помимо библейских сцен, Ян ван Скорел занимается в основном портретами.



Антонис Мор. Портрет Яна ван Скорела. 1560 г.

ЖИВОПИСНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Гольбейна отличаются тонкой выработкой рисунка, пластичной моделировкой, прозрачностью светотени, сочностью и шириной кисти. Его рисунки полны едкого сарказма, тонкой наблюдательности и, несмотря на свою жизненную правду и индивидуальносцть, поражают красотой формы и отделки. Значение Гольбейна в немецком искусстве увеличивается еще тем, что он перенес в Германию расцвет итальянского Возрождения, не утратив при этом своего национального характера — в его работах ощутимы пути, намеченные в портретах Дюрера.

➲ *Портрет Генриха VIII. 1539–1540 гг.*

ДО НАС ДОШЛО несколько гольбейновских портретов: Генриха VIII, королевы Джейн Сеймур, Эдуарда VI, герцога Норфолка и т.д. По поручению короля Гольбейн два раза ездил на континент, чтобы писать портреты принцесс, которыми Генриха VIII интересовался с матримониальной целью. Знаменитая история произошла с портретом Анны Клевской, написанным художником не с натуры, а с работы другого мастера: королю изображение девушки приглянулось, и брачный договор был заключен.

Портрет Анны Клевской. 1539 г.

Портрет Джейн Сеймур. 1536 г.

ГОЛЬБЕЙН *был величайшим портретистом своего времени. Его портреты Генриха VIII, королев, министров, послов, купцов свидетельствуют о мастерстве художника и его способности точно передать характер модели.*

- **1497 г. Родился Ганс Гольбейн Младший** — живописец, один из величайших немецких художников, самый знаменитый представитель этой фамилии.
- **1514 г. Гольбейн иллюстрирует работу Эразма Роттердамского «Похвала глупости».** В издание входят восемьюдесят два рисунка. В этот период Гольбейн познакомился со многими гуманистами и учеными того времени. Он иллюстрировал и другие книги, участвовал в создании немецкого перевода Библии Мартина Лютера. Как и его отец, создавал витражи и писал портреты.
- **1532 г. Религиозные смуты и победа в Швейцарии иконоборческой партии заставили Гольбейна снова покинуть Базель и отправиться в Англию,** где им в ту пору были исполнены многие портреты, в том числе находящиеся ныне в Берлине, Виндзоре, Гааге, Брауншвейге и Вене. По случаю торжественного въезда Анны Болейн в 1533 г. в Лондон он устроил по поручению ганзейских купцов уличную декорацию, изображавшую Парнас, а в их цеховом зале написал апофеозы богатства и бедности.

Автопортрет. 1542 г. Галерея Уффици. Флоренция.

1517–1576 Иллюстрированный атлас

Исследователи предполагают, что в 1574–1575 годах художник был вынужден оставить Бассано (это было связано либо с эпидемией чумы, либо с религиозными распрями, связанные с Контрреформацией). Как бы там ни было, Бассано пришлось «спасаться» в деревне, благодаря чему он создал великолепные фрески капеллы дель Розарио — единственное свое произведение в этом жанре.

➲ *Усекновение главы Иоанна Крестителя.*

До середины 1560-х годов маньеризм играл важную стилеобразующую роль в творчестве Бассано. Он расширил в его искусстве репертуар композиционных схем и пластических мотивов, обогатил художественный язык тонкостью эмоциональных характеристик. В произведениях 1550-х — начала 1560-х годов Якопо, уходя от субъективистских крайностей маньеристической стилистики, пытается сплавить ее с более естественным и непосредственным видением натуры. Эта тенденция будет определять эволюцию его живописи.

В середине 1570-х годов *мастер взялся за совершенно новую для него работу — монументальные росписи. Открытый лишь недавно, этот фресковый цикл создавался в приходской церкви Картильяно, небольшой деревушки неподалеку от Бассано.*

➲ *Поклонение пастухов.*

1517–1576

- **1517 г. Родился Якопо Бассано.** Небольшой городок Бассано на севере венецианской провинции Террафермы, в котором родился художник, был далек от центров ренессансной культуры и не имел собственной художественной школы вплоть до рубежа XV–XVI веков.
- **1548 г. Художник пишет «Поклонение пастухов».** Картина гармонически сочетает в себе полноту реализма и поразительную одухотворенность образов. В тот же период живописец создает картину «Тайная вечеря» (Рим, галерея Боргезе). Якопо переносит действие в крестьянскую среду. Поражает правдивость, с которой художник пишет апостолов-крестьян, их загорелые лица и мускулистые руки. В этом смысле картина представляет собой кульминационный момент творческого развития мастера. Нигде в последующих произведениях Бассано не будет столь близок реальной жизни.
- **1562–1563 гг. Веронезе пишет «Брак в Кане».** В этой картине Басано изображен рядом самим с Веронезе, Тицианом и Тинторетто в группе музыкантов.

С **НАИБОЛЬШЕЙ ЯРКОСТЬЮ** характеризуют искусство Тинторетто работы, находящиеся в Скуола Сан-Рокко («Распятие, или Голгофа», «Избиение младенцев», «Мария Магдалина в пустыне», «Медный змий» и др.) и во Дворце дожей в Венеции («Воскресение праведников, или Рай», «Венеция — богиня морей», «Завоевание Цары» и др.).

З **АНИМАЯСЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО** исторической живописью, Тинторетто писал и портреты, из которых многие поражают превосходной постановкой фигур, выразительностью, силой красок и широким приемом исполнения. Таковы, например, портреты дожа Николо де Понте (в Венской галерее), адмирала Н. Капелло (у герцога Девонширского, в Англии), медика А. Везалия (в Мюнхенской пинакотеке), самого художника (в Копенгагенском музее) и некоторые другие.

Фреска Распятие, или Голгофа в Скуола Сан-Рокко.

О **ТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА** *стиля Тинторетто — живая драматичность композиции, смелость мастерского рисунка, своеобразная живописность в распределении света и теней, теплота и сила красок.*

Медный змий. Скуола ди Сан-Рокко.

- **1518 г. Родился Якопо Робусти, известный как Тинторетто.** Живописец венецианской школы позднего Ренессанса. Свое прозвище Тинторетто («маленький красильщик») получил по профессии отца, бывшего красильщиком. Обнаружив способность к живописи, он поступил в ученики к Тициану и под его руководством делал столь быстрые успехи, что этот мастер, как гласит предание, не захотел держать его дольше у себя, предугадывая в нем опасного себе соперника.
- **1548 г. Художником была написана картина «Чудо святого Марка»** по заказу братства Скуола ди Сан-Марко. «Чудо святого Марка» является как бы итогом исканий молодого мастера и своего рода синтезом тех воздействий, которые на него оказали живопись Тициана и других венецианцев, искусство Микеланджело, римско-флорентийский маньеризм.
- **1576 г. Тинторетто возвращается к работам в Скуола ди Сан-Рокко** и обязуется к празднику святого закончить центральную композицию плафона — «Медный змий». В 1577 году он заканчивает еще две картины и обращается к братству с предложением — закончить украшение плафона и написать ряд картин.

1525–1588 Иллюстрированный атлас

ПИТЕР II начал с того, что стал копировать картины отца, тщательно повторяя не только композицию и рисунок, но и цвета оригинала, а затем переводить в живопись композиции рисунков и гравюр. Его повторения имели успех, так как необычные по стилю и сюжетам работы Брейгеля Старшего казались занимательными и вызывали большой интерес.

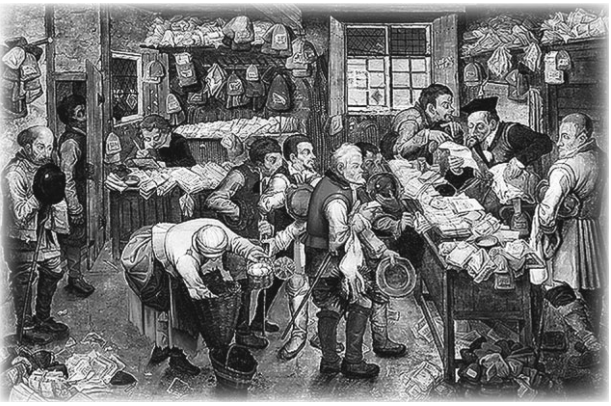
А.ван Дейк. Портрет Питера Брейгеля Младшего. Начало XVI в.

НАКОНЕЦ, *третьим направлением в творчестве Питера Брейгеля Младшего, принесшим ему прозвище «Адский», было изображение фантастических видений пылающего ада, населенного чудищами, представляющими самые прихотливые порождения человеческого воображения. Эти произведения продолжают сюжетную линию нидерландского искусства, начатую загадочным гением Иеронимом Босхом и подхваченную в ряде гравюр (цикл «Семь смертных грехов») и картин («Безумная Грета») Брейгелем Старшим.*

«Кермесса св. Георгия» 1628–1615 г.

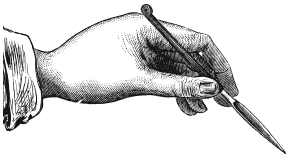
1525–1588

- **1525 г. Родился Питер Брейгель Старший.** Основатель династии художников, творчество которого с наибольшей полнотой выразило идеалы нидерландского Ренессанса. Он получил также прозвище Брейгель Мужицкий, поскольку наряду с традиционными религиозными сюжетами писал картины с изображением сцен из жизни крестьян.
- **1564 г. Вместе с семьей переезжает в Брюссель.** Там у живописца рождается сын, названный Питером Брейгелем Младший. В Брюсселе Брейгель Старший проводит последние годы жизни.
- **1578 г. Семья Брейгель, уже без Брейгеля Старшего, переезжает в Антверпен.** Через некоторое время после этого Питер Брейгель Млдший вошел в студию ландшафтного живописца Гиллис ван Конингсло. Его учитель оставил Антверпен в 1585, поэтому Питер Брейгель Младший начинает работать в качестве независимого мастера.
- **5 ноября 1588 г. Питер женился на Элизабет Г.делет.** У пары было семь детей, многие

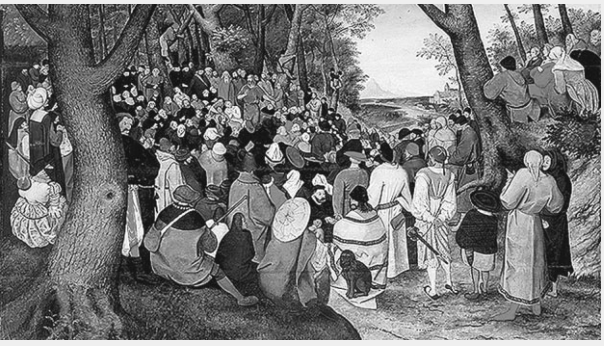


Естественно, одним копированием работы мастера не ограничивалась, однако и для собственных произведений он выбирал сюжеты уже знакомого репертуара. Одной из основных тем оригинального творчества Питера Брейгеля Младшего стало изображение сцен деревенской жизни, прототипы которых он нашел в произведениях отца. «Кермесса св. Георгия» (Брюссель, частная коллекция) изображает праздник гильдии лучников в день их патрона — святого Георгия.

Сбор налогов. 1615 г.



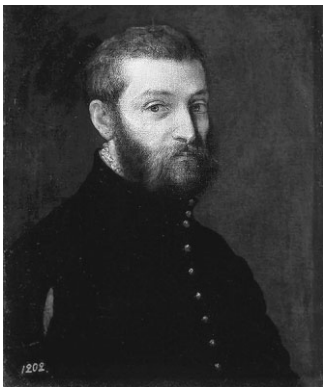
Питер Брейгель Старший. Притча о слепых. 1568 г.



из которых умерли молодыми. Один сын, которого звали Питер Брейгель III, был также художником. Питер Брейгель Младший работает в большой студии в Антверпене, в которой производятся в основном недорогие копии работы его отца для продажи на местном рынке и на экспорт.

Копия Питера Брейгеля Младшего работы отца Проповедь Иоанна Крестителя. 1601–1604 г.

1528–1561 Иллюстрированный атлас



Светский жизнерадостный характер носит картина «Пир в доме Левия» (1573), где религиозный сюжет служит лишь поводом для воссоздания красочной сцены жизни патрицианской Венеции. Размеры полотна — 5,5 метра высоты и около 13 метров ширины. Еще никогда архитектура не занимала у Веронезе такого большого места, как в этой картине. Чрезмерная жизнерадостность картины привлекла внимание святейшей инквизиции. Сохранился документ о допросе художника, в котором его обвиняли в том, что в евангельской сцене он изобразил «шутов, пьяных немцев, карликов и прочие глупости».

Автопортрет П.Веронезе. Между 1558-м и 1563 гг.

Пир в доме Левия. 1573 г.

1528–1561

- **1528 г. Родился Паоло Кальяри,** венецианский живописец, прозванный по месту рождения Веронезе (веронец). Его дед и отец были камнетесами. Первым наставником Паоло стал знаменитый архитектор Микеле Санмикеле. Живописи Веронезе учился у местного мастера Антонио Бадиле.
- **1553 г. Веронезе пригласили в Венецию для участия в украшении Дворца дожей.** Вместе с другими живописцами он работал над росписью плафонов трех залов дворца. В центральной части плафона одного из залов Веронезе поместил композицию «Юпитер, изгоняющий пороки».
- **1562 г. Веронезе получил заказ на большое полотно** для трапезной венецианского монастыря Сан-Джорджо Маджоре. Согласно контракту, художник должен был изобразить «Брак в Кане». В Кане Христос совершил первое из своих чудес, превратив воду в кувшинах в вино, с тем чтобы свадебный пир мог продолжаться.

В последнее десятилетие Веронезе испытывает некоторый творческий спад. Исключение — аллегория «Диалектика», где создан монументальный и в то же время полнокровный образ. Для станковой живописи позднего Веронезе характерна его картина «Похищение Европы» (1580 года).

Похищение Европы. 1578–1580 г.

Брак в Кане. 1562 г.

Хотя Веронезе *не был прирожденным портретистом, но он создал несколько произведений, где постиг человека во всем своеобразии его индивидуальности, — «Портрет Пазе Гвариенти» (1556), «Портрет графа да Порто с сыном Адриано» (около 1556 года).*

Юпитер, изгоняющий пороки. 1553 г.

• **1561 г. Веронезе пишет картину «Святой Менна».** «Мастерство монументалиста в сочетании с присущей ему яркой зрелищностью образов помогло Веронезе выработать свой стиль в таком специфическом виде станковой картины, как алтарные композиции, которые занимали важное место в интерьерах католических храмов», — пишет И.А. Антонова. Здесь его образная и композиционная фантазия неисчерпаема. Среди работ этого рода мы встречаем у Веронезе простые, но внушительные однофигурные композиции.

Святой Менна. 1561 г.

1532—1573 Иллюстрированный атлас

ВМЕСТЕ СО ВТОРЫМ МУЖЕМ Оразио Ломеллино художница уезжает в Геную. Там находилась мастерская художницы, которая стала местом встреч для художников и поэтов Генуи. В своей мастерской Софонисба учила мастерству других женщин-художниц. Частым гостем здесь был Питер Пауль Рубенс. В последние годы жизни Ангиссола писала не только портреты, но и полотна на религиозные темы, как и в дни своей юности. Однако многие ее картины были впоследствии утрачены.

МНОГИЕ ХУДОЖНИКИ приезжали к ней учиться и делиться мнениями о направлениях в развитии искусства. Агниссола создала свой собственный стиль, которому стремились подражать. Ее успех открыл путь в художники другим женщинам эпохи Ренессанса, таким как Лавиния Фонтана, Барбара Лонги, Феде Галиция и Артемизия Джентилески.

Святое семейство со святыми Анной и Иоанном Крестителем. 1592 г.

У ХУДОЖНИЦЫ БЫЛО ДВА БРАКА. *Первый раз она вышла замуж в 40 лет за своего мецената — богатого сицилианского аристократа Фабрицио ди Монкада. Однако их брак был недолог. Через пять лет Фабрицио погибает, и Ангиссола выходит замуж за дворянина Оразио Ломеллино.*

Портрет семьи художницы: отец Амилькар, сестра Минерва и брат Асдрубаль. 1559 г.

1532—1573

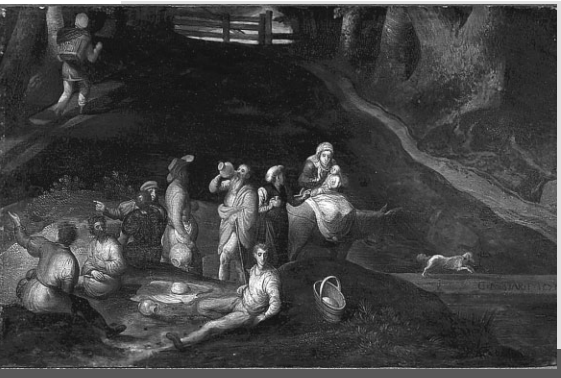
- **1532 г. Родилась итальянская художница Софонисба Ангиссола.** Она появилась на свет в дворянской, но относительно бедной семье. Получила всестороннее образование, которое включало изобразительное искусство. Ее занятия с местными художниками создали прецедент для женщин, которые будут приняты в качестве студентов в художественные учебные заведения.
- **1546 г. Софонисба вместе с сестрой Еленой попадает к своему первому учителю Бернардино Кампи.** Увлеченный искусством отец направил своих дочерей на три года в ученицы к знаменитому в то время мастеру. Главным достижением Бернардино Кампи как художника было умение идеально копировать Тициана. Бернардино научил девочек создавать копии великих мастеров, а также штриху и композиции.
- **1558 г. В Милане художница написала портрет герцога Альбы.** И тот порекомендовал ее испанскому королю Филиппу II. В следующем году Софонисба была приглашена к испанскому двору, что являлось признанием ее таланта.

Гиллис Мостарт и Ханс Бол служат соединительными звеньями между «деревенской поэзией» Питера Брейгеля и всем тем искусством, посвященным древним, которое пышным цветом распустилось в творчестве нидерландцев XVII века во главе с Остаде. Особенным успехом в свое время пользовались лунные эффекты Гиллиса и картины, в которых он изображал ночные пожары; в них художник прибегал к сюжетам вроде гибели Содома или сошествия Христа в ад.

Гиллис активно имитировал Босха, создавая различные версии его полотен. Как и Босх, Мостарт высмеивал Римско-католическую церковь. В своих работах изображал монахов, страдающих всеми семью смертными грехами: чревоугодием, ленью, завистью, жадностью, гордостью, гневом и похотью.

Аллегория мирской суеты. Эта картина перекликается с «Возом сена» И. Босха. Вторая половина XVI в.

Пейзаж со Святым семейством. 1573 г.



Франс специализировался *на пейзажах. К сожалению, работы Франса погибли в Харлемском пожаре. Впрочем, и о Гиллисе сведения скудны. Он писал картины на разные темы, это были религиозные сюжеты, батальные сцены и жанровая живопись, изображающая деревенскую жизнь.*

- **1534 г. Родился Гиллис Мостарт.** Внук нидерландского живописца Яна Мостарта, долгое время известного под именем Мастера из Ультремона. Сын магистра, он приобрел степень магистра в Антверпене в 1554 году, как и его брат-близнец Мостарт Франс.
- **1554 г. Оба брата вступили в члены Гильдии святого Луки в Антверпене.** До этого Гиллис прошел учебу у художника Яна Мандейна, а Франс работал учеником у пейзажиста Херри мет де Блеса.
- **1573 г. Мостарт пишет «Пейзаж со Святым Семейством»,** ныне находящийся в Национальном музее в Стокгольме. Это единственная картина автора, которая была подписана и датирована живописцем. Авторство остальных работ приписывается художнику исследователями. На Гиллиса Мостарта, как и на многих художников Антверпена его поколения, повлияло наследие Иеронима Босха.

Пейзаж с проповедью Иоанна. Вторая половина XVI века.

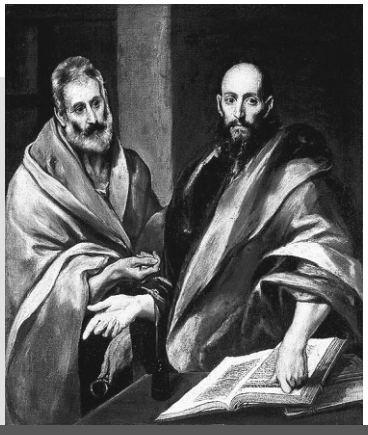
1541–1559 Иллюстрированный атлас

Эль Греко отличался независимым нравом, гордостью и собственным оригинальным стилем. Картины он всегда подписывал по-гречески своим греческим именем, а называл себя Доменико Греко, на итальянский манер. Эль Греко его назвали каталонцы, добавив артикль «эль» к итальянскому прозвищу Греко.

Наряду с Веласкесом, Эль Греко является одним из основных представителей испанского барокко. На творчество мастера оказали большое влияние такие художники как Микеланджело, Бассано, Пальма Веккьо, Тинторетто.

➲ *Троица. 1579 г. Прадо.*

Эль Греко *учился в мастерской Тициана, однако техника его живописи существенно отличается от техники его учителя. Для работ Эль Греко характерны быстрота и экспрессивность исполнения, которые приближают их к современной живописи.*



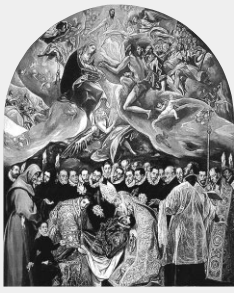
➲ *Апостолы Петр и Павел. 1592 г. Государственный Эрмитаж.*

1541–1559

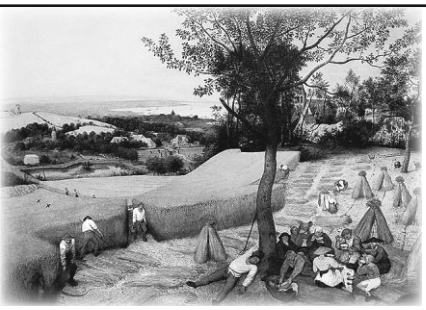
• **1541 г. Родился Эль Греко** — испанский художник греческого происхождения. Уроженец острова Крит. Ученик Тициана. Особенно проявил талант в живописи. Имел характерную технику мазков масляной краской. Наделял работы особенностями венецианского колоризма.

• **1586–1588 гг. Эль Греко пишет картину «Погребение графа Оргаса».** Одна из известнейших картин Эль Греко, созданная для приходской церкви Сан-Томе в Толедо. Особенностью картины является то, что в ней описана местная легенда о погребении графа дона Гонсало де Руиса святыми. Существовала легенда, что граф был настолько щедрым и благородным, что после его смерти с неба спустились святой Стефан и святой Августин, чтобы похоронить его лично.

• **1570–1575 гг. Итальянский период творчества мастера.** К нему относятся картины «Христос, исцеляющий слепого» (1570), «Благовещение» (1570–1575), «Христос, изгоняющий торговцев» (около 1570).



➲ *Погребение графа Оргаса. 1586–1588 гг.*



ЯСНОЕ И ТРАГИЧЕСКОЕ осознание неизбежности судьбы и времени, чувство грандиозности мироздания и понимание истинного места человека в нем делают Брейгеля одним из величайших мудрецов в искусстве Северного Возрождения. Отмеченное исключительной широтой и глубиной понимания жизненных явлений, творчество Питера Брейгеля оказало громадное влияние на современное ему нидерландское искусство и заложило основы развития искусства Голландии и Фландрии в XVII веке. *Жатва.*

В РАЗВИТИИ нидерландской живописи, да и всего мирового изобразительного искусства серия картин Брейгеля «Времена года» имеет столь же огромное значение, как ванэйковский Гентский алтарь. «Хмурый день» (весна), «Жатва» (лето), «Возвращение стад» (осень), «Охотники на снегу» (зима) — это поистине величественная панорама природы, как бы апофеоз пейзажной живописи. Нигде в мировом искусстве, ни до, ни после, осень, например, не была изображена с такой силой, как на брейгелевской картине, где буро-зеленые и рыжие тона служат художнику для создания некоей особой живописной плоти, из которой он строит свои образы.

БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ *из приблизительно сорока пяти картин кисти Брейгеля (или приписываемых ему) посвящено изображению природы. Безликие представители сельских низов становятся главными героями его работ: на своих рисунках он зачастую вообще скрывает лица. Никто из художников ранее не осмеливался создавать произведения на подобные темы.*

- **1544 г. Питер Брейгель Старший поступает в мастерскую ведущего антверпенского издателя печатной графики — Иеронима Кока.** Их сотрудничество продлится до самой смерти Брейгеля.
- **1553 г. Брейгель создает «Пейзаж со Христом и апостолами на Тивериадском озере» в Риме.** Это самая ранняя из подписанных и датированных картин (фигуры были написаны Мартеном де Восом). В самой Италии или вскоре после возвращения Брейгель написал картину «Вид Неаполя», которая производит величественное впечатление.
- **1559 г. Мастер пишет «Битву Масленицы и Поста».** Композиция картины — вид из окна на площадь фламандского городка, где в последний день Масленицы народ провожает карнавалом и представлением сражения между Масленицей и Постом. Сюжет этот, вероятно, навеян указами Филиппа II, аскетичного и жестокого, требовавшего неукоснительного соблюдения религиозных обрядов.

Возвращение стад.

1558–1591 Иллюстрированный атлас

Хендрик Гольциус стал легендой при жизни. В биографии, написанной другом художника, Карелем ван Мандером, сообщается о таком эпизоде. Когда в 1590 году в возрасте 32 лет Гольциус отправился в Италию, он путешествовал инкогнито, чтобы избежать бесконечных восхищений со стороны друзей и поклонников. Его осыпали милостями сильные мира сего; посольство польского короля специально задержалось в Харлеме, чтобы Гольциус нарисовал их портреты. Имя Хендрика Гольциуса в истории искусства стоит в одном ряду с именами таких выдающихся граверов, как Дюрер, Лука Лейденский, Рембрандт, Пиранези.

Грехопадение. 1616 г.

Основной областью творчества Гольциуса была резцовая гравюра на меди, в которой он стал непревзойденным мастером. Всего им было создано более 350 работ в этой технике, а также около двух десятков цветных гравюр на дереве, которые относятся к лучшим достижениям западноевропейского искусства. Кроме того, в наследии Гольциуса насчитывается несколько сотен рисунков и живописные произведения, относящиеся к позднему периоду творчества.

Сюжеты графических работ *Гольциуса разнообразны, среди них — произведения религиозного и аллегорического содержания, сцены из античной истории и мифологии, пейзажи, портреты, жанровые композиции. Но его подлинной стихией являлось создание композиций с мифологическими персонажами, исполненных сложного аллегорического подтекста.*

Икар. Гравюра из серии «Четыре бесчестия». 1588 г.

1558–1591

- **1558 г. Родился Хендрик Гольциус** — голландский гравер, рисовальщик и живописец немецкого происхождения. Он был ведущим голландским гравером раннего периода барокко, или северного маньеризма. Известен своей сложной техникой и «изобилием» композиций. «Гольциус был последним профессиональным гравером и хорошим художником, пользовавшимся авторитетом».
- **1580-е гг. Гольциус со своими друзьями Карелом ван Мандером и художником Корнеликом ван Харлемом основал художественную академию в Харлеме.** Она стала местом встречи для художников.
- **1591 г. Мастер переезжает в Харлем.** Там он описал свои впечатления о поездках. В этот период Гольциус отходит от маньеризма. В его творчестве появляются более классические произведения, испытавшие влияние Рафаэля, Микеланджело и Караваджо.

Автопортрет. 1593–1594 гг.

Не все явления в нидерландском искусстве конца XVI века можно охватить понятием «маньеризм». Наряду с идеализирующей исторической живописью развивались области, дававшие выход развитию реализма. В первую очередь это относится к искусству портрета. К числу лучших произведений в наследии Корнелиссена принадлежат два групповых портрета членов стрелковых гильдий, написанных в 1583-м и 1599 годах.

Деятельность Корнелиссена развивалась в годы, когда господствующим направлением в искусстве Нидерландов был маньеризм. Свое название стиль получил от слова «манера», так как его приверженцы провозгласили образцом совершенства индивидуальные творческие манеры великих мастеров итальянского Возрождения — Рафаэля, Микеланджело и Тициана и в собственном творчестве стремились сочетать особенности их искусства. Маньеризм явился отражением кризиса идеалов культуры Высокого Возрождения в Италии, однако общее для ведущих европейских стран XVI века преклонение перед совершенством творений Рафаэля и Микеланджело придало этому течению интернациональный характер.

Увлечение Корнелиссена *изображением обнаженных фигур обусловлено влиянием микеланджеловского искусства, прежде всего росписей Сикстинской капеллы, получивших большой резонанс в европейском искусстве второй половины XVI века. Для нидерландского искусства это была новая тема. Художник стремился перенять не только готовые стилистические рецепты, но и элементы творческого метода итальянцев.*

- **1562 г. Родился Корнелис Корнелиссен, более известный как Корнелис ван Харлем.** Принадлежит к известным живописцам художественной школы Харлема. Получил первые художественные навыки в родном городе. Пользовался известностью как мастер портретной и исторической живописи.
- **1583 г. Вернувшись в Харлем, Корнелиссен вместе с прославленным гравером Хендриком Гольциусом и художником,** теоретиком и историком нидерландского искусства Карелом ван Мандером участвовал в организации Харлемской академии.
- **1591 г. Корнелиссен пишет картину «Избиение младенцев».** Художник по-своему трактовал и религиозные сюжеты, наполняя их обнаженными персонажами в сложных движениях. Кроме больших, декоративно организованных композиций художник писал картины скромных размеров, например, «Свадьба Фетиды с Пелеем», в которых особенно проявлялось живописное мастерство Корнелиссена.

Падение титанов. 1588–1590 гг.

1568 — 1591–1593 Иллюстрированный атлас

ВАЖНЕЙШИМИ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Чезари считаются фрески на сюжеты древнеримской истории, украшавшие большую залу в Палаццо-деи-Консерватори в Риме. Другие его работы находились в римских церквях Сан-Сильвестро на Монтекавалло, Санта-Прасседе и Санта-Мария-Маджоре и в церкви Сан-Франческо в Перудже.

➲ *Святая Клара при осаде города Ассизи. Первая пол. XVI в.*

ХУДОЖНИК НАПИСАЛ *много картин и слыл в свое время первым среди римских живописцев. Он открыл собственную школу, в числе его учеников был Гвидо Аббатини. Картины Кавалера д'Арпино представлены на севере Европы, в парижском Лувре, в Мюнхенской пинакотеке, в Дрезденской, Дармштадтской и некоторых других галереях и в Эрмитаже («Святая Клара при осаде города Ассизи»).*

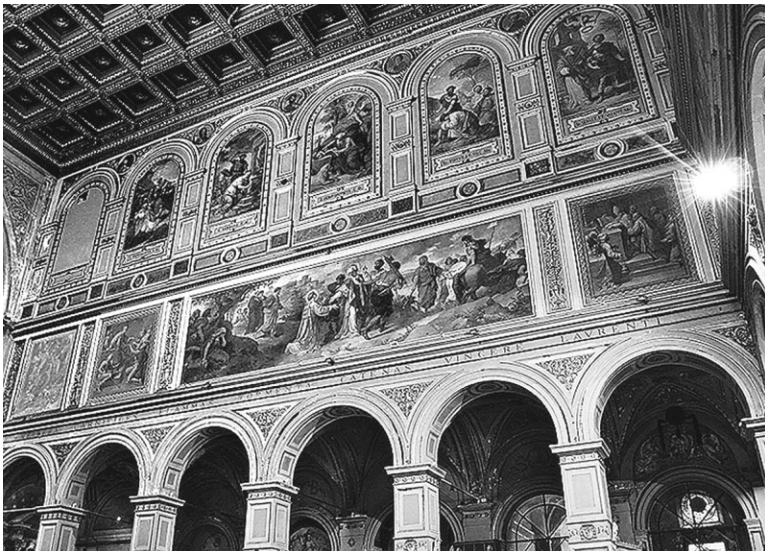
➲ *Часовня Контарелли в церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези.*

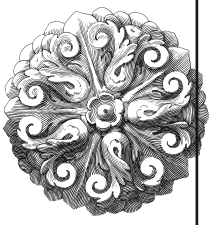
1568 — 1591–1593

• **1568 г. Родился Джузеппе Чезари, по прозванию Кавалер д'Арпино.** Итальянский живописец-маньерист. Типичный представитель позднего маньеризма, Чезари активно работал в Неаполе и Риме, где он также обучал молодых художников, позже ставших известными, таких как Гвидо Рени и Караваджо.

• **1581 г. Джузеппе Чезари обучался под руководством своего отца,** а также Рафаэлло Мотты и Кристофоро Ронкалли. В 13 лет был уже настолько искусен, что расписал фасад одного из римских палаццо и вскоре стал известен картинами, исполненными по рисункам Микеланджело.

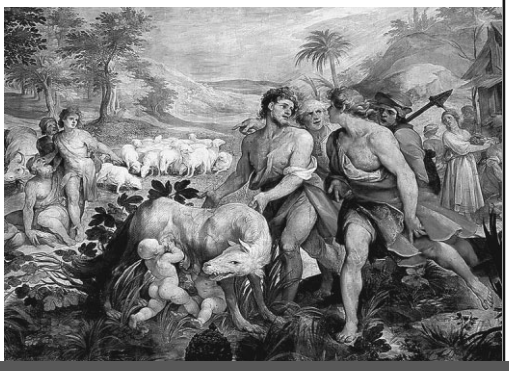
• **1583 г. Чезари был принят в Академию Святого Луки.** В этот период художник работал в римских церквях Сан-Сильвестро на Монтекавалло, Санта-Прасседец и Санта-Мария-Маджоре и в церкви Сан-Франческо в Перудже, а также в церквях Тринита-деи-Монти и Сан-Лоренцо-ин-Дамазо. В работах этих лет появляется стиль вдохновленной прозрачности, почти акварели, отражающий





Интреьер церкви Сан-Лопенцо-ин-Дамазо в Риме.

ЧЕЗАРИ был обидчивым человеком со вспыльчивым характером. Ему удалось поднялся из нужды на высоту богатства. Брат художника Бернардино Чезари оказывал ему помощь во многих работах. Джузеппе Чезари стал членом Академии Святого Луки в 1585 году. В 1607 году он был на короткое время заключен в тюрьму новой папской администрацией. Умер в возрасте 72 лет в Риме.



влияние Раффаэлино из Реджио и Франческо Ванни.

• **1591–1593 гг. Чезари был поглощен оформлением потолка часовни Контарелли,** церкви Сан-Луиджи-деи-Франчези. Обремененный самыми важными папскими комиссиями, он покинул место в мастерской Караваджо.

Ромул и Рем, фреска в палаццо деи Консерватори в Риме

Оттавио Леоне. Гравюра Джузеппе Чезари 1621

1477 — 1516–1518 Иллюстрированный атлас

Поначалу основной темой творчества Снейдерса были натюрморты, в дальнейшем он стал проявлять больший интерес к анималистическим сюжетам и сценам охоты. Снейдерс не любил изображать людей — по имеющимся сведениям, человеческие фигуры на его картинах писали Якоб Йорданс, Абрахам Янсенс и другие мастера.

Натюрморт с лебедем. 1640 г.

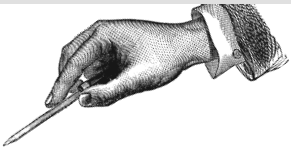
П. Рубенс, Ф. Снейдерс. Голова медузы. 1616–1618 гг.

1477 — 1516–1518

- **11 ноября 1579 г. В Антверпене родился Франс Снейдерс** — фламандский живописец, мастер натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко.
- **1613 г. Мастерство Снейдерса высоко оценил Петер Пауль Рубенс,** приглашавший его к сотрудничеству для работы над изображениями животных. Самого Франса Снейдерса называют «Рубенсом натюрморта», настолько ярок его вклад в традицию этого жанра фламандской живописи. В знаменитой серии «лавок» — «Рыбная лавка», «Фруктовая лавка», «Натюрморт с лебедем» (1613– 1620 гг.) и другие полотна — художник изобразил столы, переполненные всевозможной снедью, чаше всего дичью или рыбой.
- **1619 г. Снейдерс был избран членом антверпенского Братства романистов,** а позже стал его деканом. Для позднего периода его

Он был другом *ван Дейка, который несколько раз написал Снейдерса и его жену (коллекции Фрика, Кассель и т.д.). Снейдерс был коммерчески успешным художником.*

➲ *А. ван Дейк. Портрет Франса Снейдерса и его жены. Начало XVI в.*



Брейгель попросил Снайдерса нарисовать копию портрета Тициана в коллекции Борромео. Это рассматривается как доказательство того, что Снейдерс был опытным художником, прежде чем он обратил свое внимание на натюрморт.

Рыбная лавка, 1620 г.

творчества характерны монументальные полотна, всегда пользовавшиеся большой популярностью среди покупателей. Созданные им огромные декоративные полотна, в частности, украшали столовую во дворце епископа города Брюгге, известного мецената Антония Триста. Кроме того, Снейдерс был назначен главным художником герцога Альберта, губернатора Нидерландов.

• **1636–1638 гг. Франс был одним из художников Антверпена,** которые оказывали содействие Рубенсу в работе над украшением охотничьего павильона в Торре де ла Парада для испанского короля Филиппа IV. Два художника также вместе работали над декорациями для королевской резиденции Алькасар в Мадриде и королевского дворца Буэн-Ретиро в Мадриде.

1577–1605 Иллюстрированный атлас

РУБЕНС ОКАЗАЛ сильное влияние на художников Европы времен барокко. Его полотна изучали в академиях, копировали его стиль, поклонялись творчеству мастера.

УЖЕ В ЕГО ПЕРВЫХ после возвращения из Италии картинах проявилось стремление к переработке итальянских впечатлений в духе национальных художественных традиций. Созданные им в начале 1610-х годов монументальные религиозные композиции «Воздвижение Креста» (около 1610–1611), «Снятие со Креста» (около 1611–1614) (обе в соборе Онзе-ливе-Враукерк в Антверпене) отмечены характерными для живописи барокко театральностью композиции, драматизмом, бурным движением, яркими цветовыми контрастами.

Снятие с креста. Ок. 1611–1614 гг.

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ *мастера часто использовались испанскими Габсбургами для ведения внешней политики. Помимо коронованных особ Рубенс встречался и переписывался с известными учеными и интеллектуалами Европы. Это были Никола Пейреск, Каспар Шиопиус, Пьер Дюпюи и другие.*

Похищение дочерей Левкиппа. 1618 г.

1577–1605

- **28 июня 1577 г. В городке Зигене в Германии родился Питер Пауль Рубенс** — фламандский живописец, сторонник стиля барокко, который подчеркивал движение, цвет и чувственность. Рубенс хорошо известен написанием портретов, пейзажей, картинами на религиозные, мифологические и аллегорические сюжеты.
- **1630-е гг. Начало нового периода в творчестве художника.** Он подолгу работал в приобретенном им замке Стен в Элевейте, где писал поэтически одухотворенные портреты своей второй жены, Елены Фаурмент («Шубка»), иногда в образе мифологических и библейских персонажей («Вирсавия»), сцены деревенских празднеств («Кермесса»), исполненные грубоватого реализма и бурной захватывающей жизнерадостности, вызывающие в памяти аналогичные композиции Питера Брейгеля Старшего.

ДЛЯ ШИРОКОЙ ПРОПАГАНДЫ своих идей Карраччи основали в Болонье в 1585 году так называемую «Академию направленных на истинный путь», явившуюся прообразом позднейших художественных академий. Фактически это была частная мастерская, где проводилось обучение и совершенствование живописцев по специальной программе.

➲ *Речной пейзаж. 1590 г.*

ИЗ ТРЕХ БРАТЬЕВ Аннибале был самым талантливым. Он работал быстро и с увлечением, остро полемизировал с противниками, ссорился с братьями, высмеивая аристократические замашки Агостино и педантизм Лодовико. Всем лучшим, что было в нем, болонский академизм обязан Аннибале, который фактически явился ведущей фигурой нового течения.

К ЛУЧШИМ ПРОИЗВЕДЕНИЯМ *Аннибале Карраччи принадлежат его пейзажные работы. Маньеризм почти полностью предал забвению этот жанр. Карраччи и его ученики создают на основе традиций венецианского пейзажа XVI века тип так называемого классического, или героического, пейзажа.*

➲ *Оплакивание Христа. 1605 г.*

- **1580–1590 гг. Аннибале Карраччи вместе с братьями расписывает фресками палаццо болонской знати** (Фава, Маньяни, Дзамбеккари) и ряд дворцов Болоньи. В складывающемся новом типе алтарной картины лучшие произведения принадлежат Аннибале — «Вознесение Марии», «Мадонна со Святым Лукой».
- **1603–1604 гг. Аннибале пишет картину «Бегство в Египет».** По словам М.И. Свидерской: «Именно на этом пути художник находит наиболее гибкое разрешение противоречий своего образного видения, добиваясь слияния своего представления об идеально прекрасном с широким обобщением реальности…»
- **1605 г. Художник создает картину «Оплакивание Христа».** Это произведение отличается от характерных для руки мастера станковых картин, выполненных в римский период творчества и посвященных главным образом религиозным сюжетам. Холодное совершенство форм оставляет в них мало места чувству.

1581–1630 Иллюстрированный атлас

В СВОИХ РАБОТАХ Строцци был вдохновлен тосканской школой живописи. Также на него оказали влияние ломбардские и фламандские художники. Его фирменный стиль изначально характеризовался использованием интенсивных цветов, представляющих собой четко определенный структурный элемент.

➲ *Старая кокетка. 1637 г.*

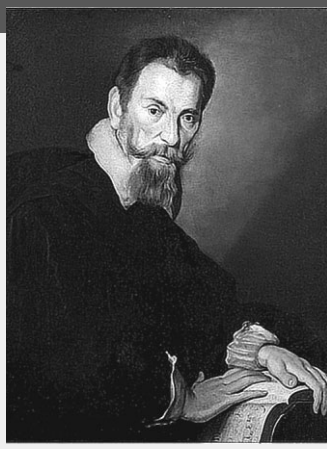
В ПОЗДНИЙ ПЕРИОД творчества у Бернардо Строцци появляются полотна, свидетельствующие не только о возросшем живописном мастерстве, но и об интересе к более тонкой психологической мотивации образов («Динарий кесаря», Мюнхен, Старая пинакотека; «Проповедь Крестителя», Вена, Художественно-исторический музей).

Праздник в Доме Симеона. 1630 г.

ВЛИЯНИЕ ВЕНЕЦИАНСКОГО ИСКУССТВА *Караваджо является самым очевидным в поздних работах Строцци, отмеченных более мягким стилем и оцененных венецианскими покровителями.*

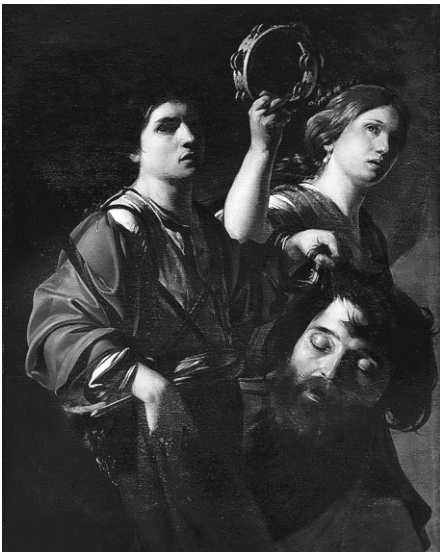
1581–1630

- **1581 г. Родился Бернардо Строцци,** прозванный Капуччино, — итальянский религиозный художник, один из самых ярких представителей живописи барокко.
- **1598 г. Строцци вступил в орден капуцинов и поступил в капуцинский монастырь.** В 29 лет Строцци с разрешения генерала ордена покинул монастырь, чтобы стать светским священником и тем самым иметь возможность содержать семью, оставшуюся без средств.
- **1629 г. Строцци создает портрет композитора Клаудио Монтеверди.** Строцци попал под влиянием живописи Диего Веласкеса. С тех пор он написал несколько картин с изображением венецианских нотаблей: дож Джованни Гримальди, дон Франческо Эриззо и другие.



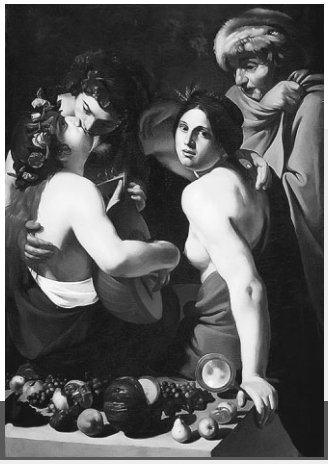
➲ *Портрет Клаудио Монтеверди*

Иоахим фон Зандрарт говорил даже о «манере Манфреди», присущей этим художникам, и считал, что Манфреди позволил реализму Караваджо, уже приходящему в упадок, продлить свое существование более чем на десятилетие.



➲ *Триумфы Давида. XVI в.*

Исходя из этих картин, можно охарактеризовать искусство Манфреди как крепкое, предпочитающее простые, часто фризовые композиции, геометрические, сильно освещенные формы, простонародные типы. Упрощая стиль Караваджо, Манфреди сделал его доступным многим иностранным художникам, приехавшим в Италию из Северной Европы.



➲ *Четыре сезона. 1610 г.*

В отличие от своего учителя *религиозным картинам Манфреди предпочитает жанровые сцены. Этим можно объяснить тот факт, что он работал в основном для светских заказчиков: Винченцо Джустиниани, одного из покровителей Караваджо, семьи Медичи, герцога Савойского.*

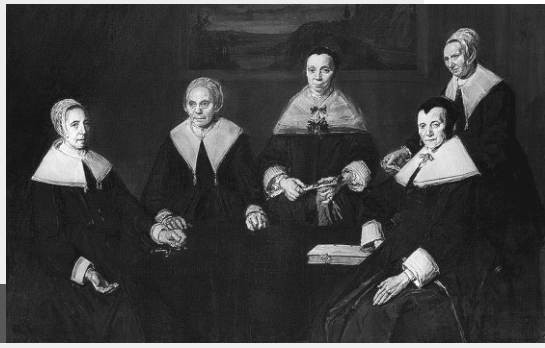
- **Около 1582 г. Родился Бартоломео Манфреди** — один из самых преданных караваджистов. В молодые годы художник творил в традициях маньеристической живописи и находился под влиянием искусства Джулио Романо. Большинство работ не подписаны, и авторство определено только с помощью исследований.
- **1610–1620 гг. Манфреди создает полотно «Концерт».** Находилось оно в галерее Уффици во Флоренции. К сожалению, картина уничтожена во время теракта на Виа дей Джеоргофили в 1993 году, и в настоящее время заменена на современную копию.
- **1630 г. К Манфреди приходит слава.** Его произведения становятся известными за пределами Италии и попадают в коллекции кардинала Мазарини, герцога Бэкингема, Леопольда-Вильгельма, эрцгерцога Нидерландов. Стиль Бартоломео Манфреди достаточно трудно определить. Помимо нескольких документированных, но неподписанных работ, художнику нередко приписывают караваджистские картины, атрибуция которых остается спорной («Игроки в карты», бывшее собрание барона Грундхерра в Риме).

Высшее достижение Халса — его последние групповые портреты регентов и регентш (попечителей) приюта для престарелых, исполненные в 1664 году, за два года до смерти. Полны тщеславия холодные и опустошенные, властолюбивые и чванливые, сидящие за столом старухи-попечительницы с группового «Портрета регентш приюта для престарелых» (Гарлем, Музей Франса Халса. Безошибочно метко наносит рука старого художника свободные, стремительные мазки.

Цыганка. Лувр. Париж. 1628–1630 гг.

К **середине XVII века** ясно обозначаются сдвиги, происшедшие в голландском обществе; по мере укрепления в нем позиций буржуазии, утратившей связи с народными массами, оно приобретает все более консервативный характер. Изменилось отношение буржуазных заказчиков к художникам-реалистам. Утратил свою популярность и Халс, демократическое искусство которого стало чуждым перерождавшейся буржуазии, устремившейся за аристократической модой.

Халс расширил рамки *портрета введением сюжетных элементов, запечатлевая портретируемых в действии, в конкретной жизненной ситуации, акцентируя мимику, жест, позу, мгновенно и точно схваченные. Халс не только реформировал единичный заказной и групповой портреты, но явился создателем портрета, граничащего с бытовым жанром.*



Регентши приюта для престарелых.

1582–1565

- **Между 1582 и 1583 г. Родился Франс Халс** — портретист, творивший в период золотого века голландского искусства. Являлся основоположником голландского реалистического портрета. В своих портретах старался отразить живого человека со всей естественной сущностью, характером, чувствами, эмоциями.
- **1610 г. Халс становится самостоятельным мастером и членом гильдии Святого Луки.** Известность пришла к Халсу после создания картины «Банкет офицеров стрелковой роты Святого Георгия», написанной в теплых тонах, характерными тяжелыми плотными мазками. В этот же период он начинает работать реставратором в городском муниципалитете.
- **1625 г. Мастер пишет картину «Святой Лука».** Картина изображает евангелиста Луку в традиционной иконографии — старик, сидящий за столом за написанием Евангелия, за спиной которого находится символ евангелиста — телец.

Копия автопортрета Франса Халса. 1648–1650 гг.

Зимний пейзаж. Вторая четверть XVII в.

Если присмотреться к «Зимнему пейзажу» внимательнее, то можно разглядеть множество птиц: сойку, удодов, несколько сорок. Пара зимородков на нижней ветви как будто ожидает момента, когда крестьянин, стоящий рядом на льду, пробьет жердью прорубь и можно будет начать подводное рыболовство.

Гейсбрехт Лейтенс во многих отношениях предвосхитил достижения голландских художников XVII столетия. Без основы, заложенной в XVI веке, невозможен был бы блестящий расцвет искусства последующей эпохи. Нидерландские художники начали разработку реалистических жанров — портретного, бытового, пейзажа и натюрморта, окончательно сформировавшихся в XVII веке.

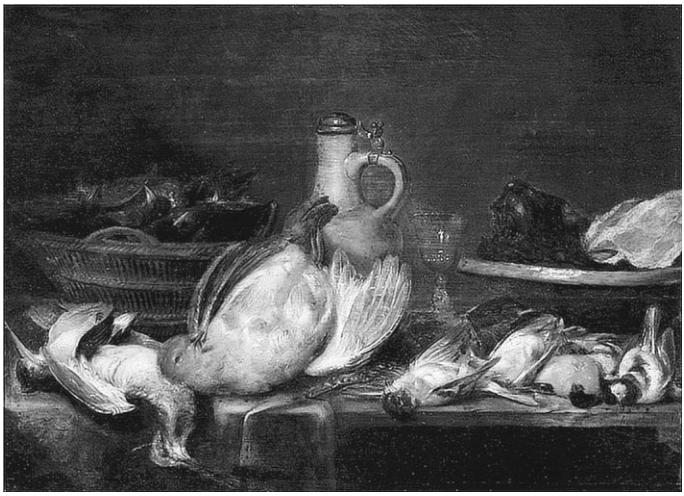
Такие художники, *как Питер Брейгель Старший и Абель Гриммер, а также Денис ван Алслот и Даниэль ван Хейл, превратили зимний пейзаж в одно из направлений фламандской живописи. Эта тема была подхвачена голландскими художниками, такими как Хендрик Аверкамп, Арт Ван дер Нер и Энтони Верстраэлен.*

Зимний пейзаж. Ок. 1618–1628 гг.

- **1586 г. Родился Гейсбрехт Лейтенс** — нидерландский художник раннего барокко. Стал знаменит благодаря зимним пейзажам.
- **1564–1565 гг. От аномально холодной погг. в период Рождества** река Шельда в Антверпене полностью замерзла, и многие люди умерли от холода. Таким образом у жителей Европы зима стала ассоциироваться со страхом смерти. Зритель XVII века, рассматривая зимний пейзаж, понимал, что здесь кроется моралистический намек: так же, как мы готовимся к зиме, следует готовиться и к смерти.
- **Конец XVI — начало XVII в. В Нидерландах работал анонимный художник,** условно названный в наши дни Мастером зимних пейзажей, так как на большинстве его картин изображена зима. Были попытки отождествить его с малоизвестным нидерландским пейзажистом Денисом Альслотом. Но гораздо правдоподобней другая гипотеза. Одна из картин Мастера зимних пейзажей имеет монограмму и выжженный на обороте знак антверпенской гильдии художников. Эта монограмма дала возможность считать автором картины Гейсбрехта Лейтенса.

1587–1640-е Иллюстрированный атлас

➲ *Натюрморт. XVI в.*



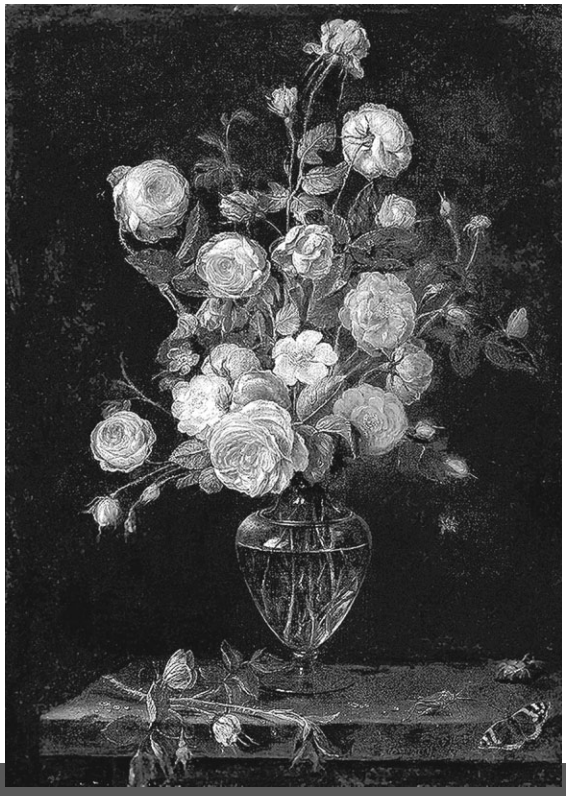
Произведения Адриансена отвечали вкусам более демократичных слоев антверпенского общества. Адриансен писал небольшие картины, скомпонованные из «цветов, птиц, рыб, ваз, серебряных сосудов, фруктов» (как добросовестно перечислены в одном из документов встречающиеся в произведениях мастера предметы). Особенно удавались художнику рыбные натюрморты. Целый ряд произведений он посвятил изображению даров морской стихии.

1587–1640-е

- **1587 г. Родился Александр Адриансен** — фламандский художник, посвятивший свое творчество станковой живописи. Постоянным жанром, в котором всю жизнь работал Адриансен, был натюрморт.
- **1610 г. Адриансен получил звание мастера, вступив в гильдию художников** — сначала как живописец водяными красками, а впоследствии как автор картин маслом.
- **1635 г. Художник работает с Рубенсом.** Поводом для работы стал торжественный въезд в Антверпен нового правителя страны — инфанта-кардинала Фердинанда. По этому случаю на улицах и площадях воздвигались триумфальные арки, украшенные картинами, в аллегорической форме прославляющими достоинства нового наместника. Руководил всеми работами Питер Пауль Рубенс. По его эскизам Александр Адриансен вместе с другими мастерами исполнял росписи триумфальных сооружений.

➲ *Натюрморт «Ветчина и омар». 1647 г.*

Картины Адриансена отличаются силой непосредственной передачи натуры. Этот трезвый реализм импонировал не только заказчикам, но снискал Адриансену признание художников. О многом говорит тот факт, что Рубенс приобрел в свою коллекцию, известную своим высоким художественным уровнем, две картины Адриансена.



Особенности живописного языка произведений Андриансена хорошо раскрывает натюрморт «Ветчина и омар». На столе, который зритель видит несколько сверху, расставлена различная снедь. Натюрморт не является для художника простым перечислением предметов. Единство картине придают общий теплый тон колорита, широкая манера красочного мазка.

Натюрморт с красными, белыми и розовыми розами в стеклянной вазе на каменном выступе с бабочками, кузнечиком и жуком.

• **1640-е гг. Мастер пишет в стиле пронкстиллевенс.** Это стиль богатого натюрморта, он быстро распространился по Голландской республике. Художник создал порядка 60 работ в этом жанре.

Натюрморт с битой дичью и рыбой. 1616 г.

1588–1621 Иллюстрированный атлас

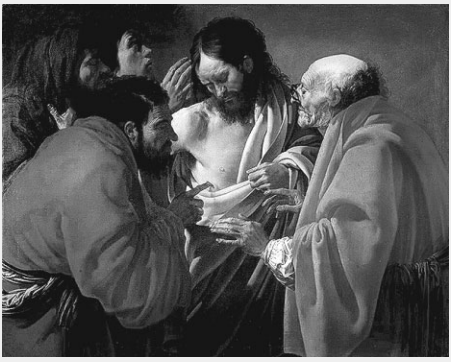
НЕСМОТРЯ на то что Тербрюгген умер молодым, его работы были восприняты современниками как достойные зрелого мастера. Его стиль изображения религиозных предметов можно увидеть в работах Рембрандта, а также в картинах Хальса и Йоханнеса Вермеера. Питер Пауль Рубенс охарактеризовал работы Тербрюггена как «...выше, чем все другие художники Утрехта».

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ *художник жил в Риме и поддерживал контакты с Караваджо, Орацио Джентилески и др. Он не только заимствовал у Караваджо отдельные элементы стиля, например, искусственное освещение, контрасты светотени, но и использовал его метод написания полотен без подготовительных рисунков.*

Поругание Христа. 1620 г.

1588–1621

- **1588 г. Родился Хендрик Тербрюгген** — нидерландский портретист, специализировавшийся на религиозных портретах, портретах с философами и музыкантами. Последователь школы Караваджо.
- **Около 1604 г. Портретист переезжает в Рим совершенствоваться в искусстве.** Там он познакомился с работами Рубенса и Караваджо. На изобразительную манеру Тербрюггена повлияли также Аннибале Карраччи



Фома неверующий. 1621–1623 гг.

Тербрюгген является одним из самых последовательных и, вместе с тем, самых индивидуальных караваджистов. Живописец не создал школы, но его произведения оказали влияние на таких художников, как Бейлерт, Ливенс, Бор, Брамер и даже на Жоржа де Латура. Но самый яркий отголосок его стиля можно найти в творчестве Вермеера.

Концерт. Около 1626 г. Национальная галерея, Лондон

(соперник Караваджо), Доменикино, Гвидо Рени.

- **1620 г. Тербрюгген написал полотно «Поругание Христа».** В работе сочетаются два стиля — караваджизм, в виде противопоставления светлой и темной частей, и умышленный архаизм.
- **1621 г. Художник исполнил «Призвание Матфея».** В этот период творчество Тербрюггена разделяется на религиозные композиции и музыкальные концерты. В том же году, вдохновленный картинами Караваджо, он пишет «Четыре евангелиста».

Призвание Матфея. 1621 г.

В **Италии Хонтхорст** попал под влияние Караваджо и его световых эффектов. Но творчество Аннибале Карраччи было основным источником вдохновения. Он продолжал специализироваться на ночных сценах с фигурами, ярко освещенными свечами. Эти картины были очень по вкусу аудитории, которая и подарила ему прозвище Герардо делла Нотте, что означает Ночной Герардо.

У **Хонтхорста** было много учеников и помощников, в том числе Иоахим фон Зандрарт. Помимо Виллема у него был еще один брат — Херман ван Хонтхорст. Он был священником и противоречивой натурой. Из-за своих взглядов попал в тюрьму, но был освобожден после вмешательства губернатора.

Концерт. 1623 г.

Сводня. 1625 г.

После своего возвращения *в Утрехт он некоторое время продолжил творить в «ночном» стиле. Но в 1620-е годы художник все более склонялся к классическим сюжетам, которые он использовал для портретов благородных господ.*

1590–1626

- **4 ноября 1590 г. Родился Геррит ван Хонтхорст** — известный нидерландский художник золотого века. Был ярким представителем утрехтской школы, одним из немногих художников с международной репутацией.
- **1622 г. Художник вступает в Гильдию Святого Луки.** Мастерскую Хонтхорста посещал Питер Пауль Рубенс, что является показателем художественных успехов утрехтца. Вскоре он завоевывает отличную репутацию благодаря Элизабет Стюарт, выполняя заказы короля Британии Карла I Стюарта.
- **1628 г. Геррит ван Хонтхорст с учеником Иоахимом фон Зандрартом отправляется в Лондон по приглашению короля.** Среди заказчиков художника был и король Дании Кристиан IV. Гонтхорст был на пике своей славы и получил хорошую лошадь, английское гражданство и ежегодную пенсию.

Портрет Леоноры Кристины Ульфельдт (дочери короля Дании Кристиана IV). 1647 г.

Валантен де Булонь оказался в Италии в возрасте двадцати с небольшим лет. Первое, что его там поразило и привлекло, — не античное искусство и даже не Ренессанс, а только что произошедшая «художественная революция» Караваджо.

Валантен написал «Аллегорию Рима», картины на евангельские сюжеты. Писал он и образы святых. И все же более всего он прославился среди своих современников и привлекает сегодня внимание зрителей жанровыми произведениями, изображающими концерты, игроков в карты, посетителей трактира. Таковы «Шулер» из Дрезденской галереи, «Концерт» и «Гадание» из Лувра. В этих и других работах Валантен выступает достойным наследником Караваджо и в то же время — современником и сотоварищем Пуссена, которого близко знал.

Четыре возраста человека 1626–1629 гг.

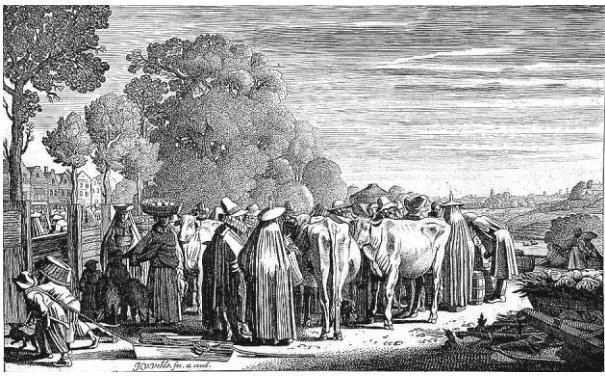
Изображенные в картинах Валантена люди живут в глубоких раздумьях о чем-то очень важном, первостепенно существенном. Глядя на эти суровые и величественные в своей простоте и правде полотна, мы словно ощущаем тревожное, напряженное размышление, философское переживание о времени и о человеке, живущем в сложную эпоху исторического перелома, начала Нового времени.

Аллегория Италии. 1626 г.

- **1591 г. Родился Валантен де Булонь** — один из наиболее значительных французских живописцев XVII века. Он принадлежит к плеяде «римских французов» — мастеров, которые достойнейшим образом представляли национальную школу Франции, постоянно живя в Риме: Пуссен, Клод Лоррен и некоторые другие.
- **1625 г. Мастер пишет картину «Концерт».** Художник не обозначил четко помещение, где разместил персонажей. Но понятно, что это не дворец, а небогатый трактир. Отсутствует даже дешевая посуда, мало еды и есть немного дешевого вина. Но главное в картине не еда, а музыка. Именно ради нее здесь и собралось общество со скрипачом, певцом, гитаристкой и лютнистом.
- **1626 г. Художник выполняет «Аллегорию Италии»,** заказанную племянником папы римского кардиналом Франческо Барберини. Картина сохранилась до наших дней. Валантен де Булонь участвовал в работах по декорированию собора Святого Петра вместе с Николя Пуссеном и Симоном Вуэ.

1591–1592 — 1624 Иллюстрированный атлас

В ПОСЛЕДОВАВШЕЙ ЗА ОФОРТАМИ с видами голландской природы серии «Стихии» Бёйтевех добивается органичной связи пейзажного мотива и эффекта освещения. Именно здесь впервые появилось то новое понимание особой роли света, которое позднее найдет свое наивысшее претворение в работах великого Рембрандта. Известно, что молодой Рембрандт рисовал с офортов Бёйтевеха.



СМЕЛОСТЬ И ОСТРОТА НАБЛЮДЕНИЙ, свобода и естественность композиции сочетаются в работах Бёйтевеха с изяществом и артистизмом личной манеры художника и темами, идущими от искусства маньеризма. Бёйтевеху принадлежат также лиричные, тонкие по исполнению пейзажные офорты и рисунки («Река в лесу», Британский музей, Лондон).

Земля. Офорт из серии «Стихии». 1622 г.

ИЗВЕСТНО, *что учителями Бёйтевеха были граверы. И его талант практически в равной мере принадлежал двум видам искусства — живописи и графике. Бёйтевех относится к тому поколению голландских художников, в творчестве которых впервые нашло свое отражение жанровое разнообразие искусства Голландии. Сам Бёйтевех внес вклад в развитие пейзажа и бытового жанра.*

Дорога на краю леса, офорт. 1616–1620 гг.

1591–1592 — 1624

- **1591–1592 г. В Роттердаме родился Виллем Бёйтевех** — нидерландский живописец, офортист и рисовальщик. Работал в Харлеме и Роттердаме. Бёйтевех является одним из создателей голландского бытового жанра и национального пейзажа.
- **1614 г. Виллем Питер Бёйтевех пишет полотно «Веселое общество».** В своих работах он показывал сцены офицерских пирушек, эпизоды солдатского и домашнего быта, сцены уличной жизни, воссоздававшиеся им также в многочисленных рисунках. Его картины отражают важный этап в формировании неповторимых особенностей голландской национальной школы.
- **1616 г. Первый опыт Бёйтевеха в написании пейзажей.** Жанр пейзажа разрабатывался мастером в графических произведениях. Он пишет девять офортов. В них Бёйтевех изображает и руины замка, и сельские виды. В пейзаже всегда присутствует одинокая фигурка дровосека, собирателя хвороста, сеятеля. В основу этих изображений легла свойственная нидерландскому искусству с давних пор идея единства человека и природы.

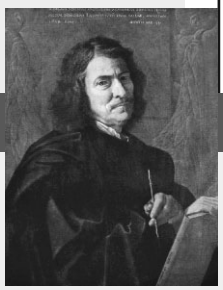
Пуссен увлекался учением античных философов-стоиков. Мысль о бренности человека и проблемы жизни и смерти легли в основу раннего варианта картины «Аркадские пастухи», около 1629–1630 (собрание герцога Девонширского, Чатсуорт), к которой он вернулся в 50-е (1650, Париж, Лувр).

Великодушие Сципиона. 1640 г.

Картина «Великодушие Сципиона» относится к зрелому периоду творчества мастера, где четко выражены принципы классицизма. Им отвечает строгая ясная композиция и само содержание, прославляющее победу долга над личным чувством. Пуссен является основателем стиля классицизм в живописи. Он был первым французским живописцем, который воспринял традицию классического стиля Леонардо да Винчи и Рафаэля.

Чудо Святого Франциска Ксаверия.

На полотне «Спящая Венера» *богиня любви представлена земной женщиной, оставаясь при этом недосягаемым идеалом. Одно из лучших произведений на античную тему — «Царство Флоры», написанное по мотивам поэм Овидия, поражает красотой живописного воплощения античных образов.*



Автопортрет. 1649 г.

- **1594 г. Родился Никола Пуссен — французский художник, стоявший у истоков живописи классицизма.** Долгое время жил и работал в Риме. Практически все его картины — на историко-мифологические сюжеты. Мастер чеканной, ритмичной композиции. Одним из первых оценил монументальность локального цвета.
- **1614–1615 гг. В Париже художник знакомится с Александром Куртуа,** камердинером вдовствующей королевы Марии Медичи, хранителем королевских художественных коллекций и библиотеки. Пуссен получает возможность посещать Лувр и копировать там картины итальянских художников. Александр Куртуа владел коллекцией гравюр с картин итальянцев Рафаэля и Джулио Романо, которая восхитила Пуссена.
- **1624 г. Будучи уже довольно известным художником, Пуссен отправился в Рим** и с помощью друга, кавалера Марино, стал вхож во дворы папского племянника, кардинала Барберини и папского советника Марчелло Саккетти. В этот период Пуссен исполняет рисунки и полотна на мифологические темы.

1594 — 1607–1610 Иллюстрированный атлас

Клара Петерс принадлежала к забытым мастерам первой половины XVII века. Из-за половой принадлежности художница не могла конкурировать на равных с мастерами той эпохи. Часто ее произведения относили к творчеству других мастеров вроде фламандца Осиаса Беерта Старшего. Надо сказать, что единственный жанр, где могли проявить себя женщины-художницы того времени, был натюрморт. На протяжении длительного времени (вплоть до XX века) женщинам запрещали изучать анатомию и изображать обнаженную натуру. Им оставалось единственное — запечатлевать пищу, цветы и посуду. И Клара Петерс в своем жанре достигла значительных высот.

Натюрморт с рыбой и котом. 1620 г.

Ее работа «Натюрморт с рыбой и котом» вдохновила художников Уоллеса и Вильгельмину Коул Холладей собрать произведения, созданные женщинами. Коллекция переросла в Национальный музей женского искусства в Вашингтоне. Произведения Петерс образуют ядро постоянной экспозиции музея.

Работы художницы *классифицируются как фламандское барокко. Она специализировалась на натюрмортах с красивыми предметами, вкусными сочными фруктами и экзотическими цветами.*

Натюрморт с виноградом, корзиной фруктов, речными раками и белкой. 1613 г.

1594 — 1607–1610

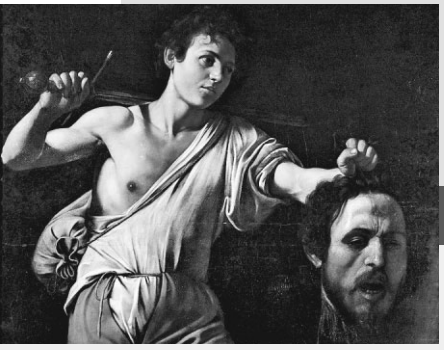
- **1594 г. Родилась Клара Петерс — нидерландская художница, мастер натюрмортов.** Не известен период обучения художницы, так как документы, хранившиеся в Гильдии Святого Луки в Антверпене, были утеряны. Происходила из знатной семьи. Обстановка, в которой воспитывался будущий натюрмортист, отразилась на первых работах. В картинах в основном преобладала серебряная и золотая изящная посуда.
- **1607–1621 гг. Исследователи утверждают, что все картины художницы написаны именно в этот период.** Те, что датируются 1630-ми годами, скорее всего, принадлежат кисти ее последователей. Ее картины находятся во многих мировых галереях, в том числе в Мадриде (Музей Прадо) и в Оксфорде (Музей Эшмолин).
- **1657 г. Клара Петерс пишет свой последний натюрморт.** До сих пор неизвестна точная дата смерти художницы. В связи с этим принято считать окончание ее жизни от даты окончания последней работы. Судьба художницы характерна для эмигрантов из испанских Южных Нидерландов, перебравшихся в Голландию. Ее творческие годы прошли в Амстердаме и Гааге.

Картины Караваджо отличает продуманное гармоничное световоздушное пространство. Подобного эффекта художник достиг благодаря использованию техники кьяроскуро, то есть резким противопоставлением света и тени, став узнаваемым стилем автора. Его преданность манере исполнения была настолько фанатичной, что однажды чуть не стоила натурщикам жизни. Несчастные отказывались позировать для картины «Воскрешение Лазаря» с настоящим полуразложившимся трупом в руках, и художник вынужден был пригрозить им кинжалом.

После смерти Караваджо в Европе появилась группа художников-последователей мастера. Караваджистами называли себя Юдит Лейстер, Трофим Биго, Хосе Рибера и другие. Творчество Караваджо стало знаковым для многих знаменитых художников. К сюжетам, интерпретациям и манере подачи маэстро обращались Рембрандт, Веласкес, Рубенс, Сурбарана.

Мадонна ди Лорето. 1603–1605 гг.

Особую нишу *в творчестве Караваджо занимают женские библейские образы. Бунтарь по духу, он чаще всего выбирал для позирования куртизанок. Так, для картин «Успение Богоматери», «Мадонна ди Лорето» и «Мадонна со змеей» Караваджо пригласил позировать куртизанку по имени Элен. Все три работы были созданы для соборов и церквей. Монахи, увидев знакомое лицо, отказывались от картин.*



Давид с головой Голиафа. 1607–1600 гг.

- **1594 г. Микеланджело Меризи да Караваджо пишет картины «Гадалка» и «Шулеры».** Обе работы резко отличаются от полотен других художников того времени своей небывалой натуралистичностью и удивительной игрой света. В последующих работах художника также нет места дидактичному академизму.
- **1599–1602 гг. Художник создает картины для церквей Санта-Мария-дель-Пополо и Сан-Луиджи-деи-Франчези.** Знаменитые работы «Призвание апостола Матфея» и «Обращение Савла» были написаны в рамках тех же заказов. Тогда же из-под его кисти выходят «Иоанн Креститель», «Христос на Масличной горе», «Коронование терновым венцом».
- **1607–1610 гг. Караваджо создает одну из своих последних работ — «Давид с головой Голиафа»,** где в качестве Голиафа выступает сам маэстро. Эту картину художник не собирался продавать. Он, будучи в изгнании, перевозил ее из города в город и неоднократно исправлял.

1596 Иллюстрированный атлас

КАК ПРИМЕР можно привести картину «Вид реки Ваал близ Неймегена». Художник пишет пейзаж, словно бы увиденный глазами путника, пешехода. Перед ним расстилается широкая голландская равнина, медленно течет река, неторопливо возятся люди около лодок, стоят коровы на песчаной отмели, между постройками старинной крепости то там, то здесь зеленеют деревья, и надо всем встает высокое облачное небо.

➲ *Конькобежцы. 1641 г.*

Пейзажа с дубом. 1634 г.

Портрет Яна ван Гойена. Гравюра. 1728 г.

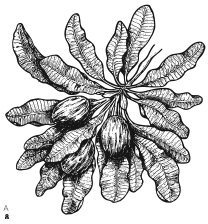
1596

• **1596 г. Родился голландский художник Ян ван Гойен.** Он по праву считается главой школы реалистического пейзажа в Голландии первой половины XVII века. Художник любил писать морские пейзажи и берега рек. Помещая линию горизонта очень низко, он придавал огромное значение небу и освещению.

• **1634 г. Ван Гойен пишет «Пейзаж с крестьянской хижиной».** В этой картине можно найти все характерные приемы этого периода: диагональная композиция, чередование полос света и тени, тональное решение цветовой гаммы. Незатейлива композиция и «Пейзажа с дубом», где изображены кряжистое дерево возле хижин и путники на дороге.

• **1641–1645 гг. Ван Гойен пишет картины, давшие ему звание мастера зимнего пейзажа.** Картины создаются в виде панорамы одного из голландских городов, где на переднем плане замерзшая река: «Зимний вид в окрестностях Гааги» и «Зимний пейзаж», «На льду

В СВОИХ РАННИХ РАБОТАХ ван Гойен еще очень близок к учителю, Эсайасу ван де Велде. Он пишет и жанровые сцены, и пейзажи. Характерным примером подобных работ является «Паром» (1625). Произведения 1630–1640-х годов позволяют уже говорить о сложившемся пейзажисте, имеющем свое творческое лицо, свои темы и почерк. «Эти картины Гойена, несмотря на обыденность мотива, а верно именно благодаря ему, открывают новый этап в пейзажной живописи...» — пишет Ю.А. Кузнецов.



Вид на Мерведе под Дордрехтом. Ок. 1645 г.

Ян ван Гойен создал виды многих городов Голландии, особенно часто он писал Неймеген и Дордрехт: «Вид на Дордрехт из Папендрехта» (1633), «Вид Мерведе у Дордрехта», «Вид Неймегена» (1643), «Вид Неймегена с Фалкенхофом» (1648), «Вид реки Ваал близ Неймегена» (1649).

вблизи Дордрехта», «Катание на коньках и санях». Одна из самых известных «зимних» картин художника — «Конькобежцы».

• **1645–1646 гг. Знаменуют поздний этап творчества художника.** Палитра становится более светлой и разнообразной. Таковы Вид на реке Маас», «Лодки в тихом море» и «Голландский пейзаж». Здесь художник демонстрирует свои лучшие качества — исключительный дар колориста и блестящее владение воздушной перспективой.

Вид на Арнем. 1646 г.

1598–1634 Иллюстрированный атлас

Святая Касильда. 1630–1635 гг.

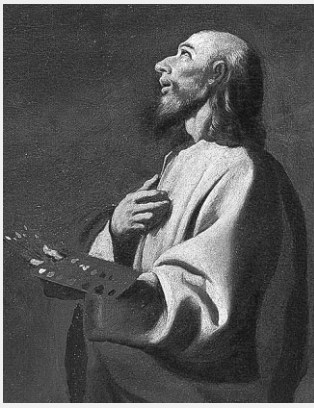
ИЗУЧЕНИЕ РАБОТ великих итальянских живописцев и общение с другими видными мастерами, работавшими в столице, обогатило творчество художника. После возвращения в Севилью он написал прекрасную серию картин для монастыря в Хересе. Наиболее известны «Благовещение», «Рождество» и «Поклонение волхвов».

Оборона Кадиса. 1634 г. Прадо.

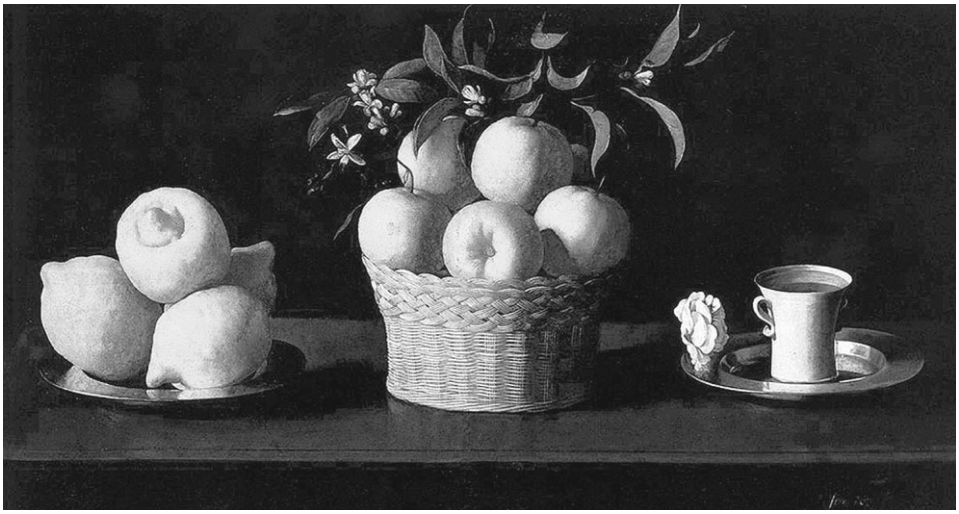
ПОСТЕПЕННО *его слава росла, вновь основываемые в Южной Америке монастыри наряду с испанскими охотно зазаказывали у Франсиско де Сурбарана картины. На конец 1630-х годов приходится пик творческой активности и популярности художника.*

1598–1634

- **1598 г. Родился испанский художник, представитель севильской школы живописи Франсиско де Сурбаран. Он появился на свет в городке Фуэнте-де-Кантос провинции** Эстремадура. Учился в Севилье, в школе Хуана де Роэласа.
- **1617 г. Сурбаран открывает собственную мастерскую.** К сожалению, сведения о заказах, которые он здесь исполнял, остались только на бумаге. Это связано с тем, что во время войны Испании с Португалией в 1640 году много церквей и монастырей (у которых были свои художники) оказались разрушены.
- **1622 г. Франсиско де Сурбаран становится известным мастером.** Получает заказы для храмов и монастырей.



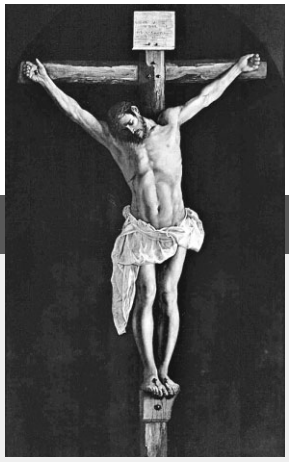
Предполагаемый автопортрет Сурбарана. Деталь картины «Апостол Лука-живописец перед Распятием» (1630–1639, Прадо).



Чашка шоколада и роза на серебряном подносе. 1633 г.

Благовещение. 1638–1639 гг.

А любимым у Сурбарана жанром светской живописи был натюрморт — «Натюрморт с салфеткой», «Чашка шоколада и роза на серебряном подносе», «Натюрморт с четырьмя сосудами», ставшие шедеврами испанского искусства XVII века.



Христос на кресте. 1627 г. Институт искусства. Чикаго.

Пятью годами позже по контракту с орденом доминиканцев он пишет 21 картину на религиозные сюжеты, в том числе знаменитую картину «Христос на кресте». Через пару лет Франсиско Сурбаран пишет цикл картин о святом Педро Ноласко и цикл картин о жизни Святого Бонавентуры.

- **1634 г. Художник совершает путешествие в Мадрид, где получает титул придворного живописца.** В Мадриде при работе над украшением дворца Буэн-Ретиро мастер отошел от религиозной тематики — им был написан цикл из десяти полотен, изображающих подвиги Геркулеса (ныне в музее Прадо), а также историко-монументальное полотно «Оборона Кадиса».

1641 — 1630–1637 Иллюстрированный атлас

Самый значительный вклад Симон Вуэ внес в декоративную живопись своей эпохи. Художник ввел во французской школе характерный для итальянского барокко тип иллюзионистической декорации и положил начало традиции, которая господствовала во Франции почти целое столетие. Самый известный из декоративных ансамблей Вуэ — фрески в отеле «Сегье», где художник выполнил росписи капеллы, библиотеки и нижней галереи.

Эффектное, энергичное противопоставление светлых и темных масс, единый мощный круговой ритм, который пронизывает композицию, обилие вздымающихся пышных драпировок, тяжеловатые «атлетические» пропорции фигур, их характерные маньеристические силуэты, прихотливые позы, грациозная линейная стилизация, клубящиеся облака, которые словно разбивают четкие линии архитектуры, — все это своеобразные приметы манеры Вуэ, которую не спутаешь ни с какой другой.

Сатурн, покоренный Любовью, Верой и Надеждой. 1645–1646 гг.

В это же время Вуэ пробует свои силы в картинах на мифологические и аллегорические сюжеты, которые являются наиболее оригинальной и привлекательной для нас частью его наследия. Особенно много аллегорических панно Вуэ исполнил для украшения королевских дворцов.

Похищение Европы. 1640 г.

1641 — 1630–1637

- **1590 г. Родился Симон Вуэ.** Симон вырос в семье художника и поэтому рано приобрел первые навыки в искусстве живописи. На протяжении двух столетий Симон Вуэ считался одним из классиков французской живописи. Его произведения почти в равной степени с произведениями Пуссена служили образцом для последующих поколений французских художников академического типа.
- **1641 г. Вуэ пишет самую изверстную свою работу — «Принесение во храм»,** заказанную герцогом Ришелье. Произведение отличает типичная для барокко композиция с подчеркнутой диагональю, уравновешенная вертикальными линиями архитектуры. Цвет, как всегда в полотнах Вуэ, яркий и холодный.

Людовик XIII между двумя женскими фигурами, символизирующими Францию и Наварру.

В 1637 году Николас Элиас купил дом у Адриана Пау в престижном районе модных художников и ведущих ювелиров. Ранее дом принадлежал учителю Элиаса, Корнелису ван дер Ворту, позднее — Хенрику ван Эйленбургу, который тесно сотрудничал с Рембрандтом. Саския, любимая жена Рембрандта, была племянницей Эйленбурга. Таким образом, дом, приобретенный Элиасом, был центром портретной живописи на протяжение многих десятилетий.

➲ *Христос и грешница. 1630 г.*

ПИКЕНОЙ НАПИСАЛ множество групповых портретов, престижных и прибыльных, и небольшое количество композиционных работ на библейские сюжеты. Николас Элиас Пикеной оставил заметный след в групповом портрете — заметном явлении изобразительного искусства золотого века голландской живописи.

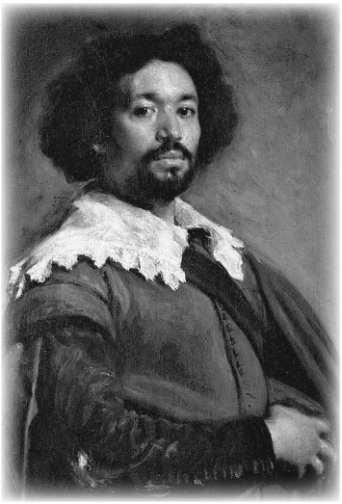
В 1639 году *Рембрандт вернулся в этот район, купив соседний с Пикеноем дом. Как и Рембрандт, Элиас был не в состоянии выплатить кредит, взятый на покупку дома, и после восьми лет проживания был вынужден продать его.*

➲ *Рота городских ополченцев под командованием капитана Яна Клаэса Влусвика. 1442 г.*

- **1591 г. В Амстердаме родился художник-портретист Николас Элиас Пикеной.** Главной отличительной чертой Пикеноя как художника было то, что он прекрасно передавал оттенки черного и белого цветов. В 30 лет Пикеной женился на сироте Бауэнс. К этому моменту ей было двадцать один год. У них родилось десять детей, двое из которых умерли в детстве.
- **1630–1637 гг. На картине «Мужской портрет»** мы видим делового человека в шляпе. В результате проведенного рентгенографирования холста был установлен любопытный факт. Шляпа на голове мужчины была дописана немного позднее. Сначала художник не планировал включать шляпу в композицию, но затем все же дорисовал ее поверх.

➲ *Мария Иоахимсдр Свартенхонт, 1627 г.*

1599 — 1622–1623 Иллюстрированный атлас



Непосредственным продолжателем и наследником должности Веласкеса при дворе стал его ученик и муж дочери Франсиски Хуан Батиста Мартинас дель Масо. Но он не обладал талантом своего предшественника и смог воспроизводить лишь некоторые внешние формы. Другой ученик Веласкеса — Хуан де Пареха, мавр, бывший слугой в его мастерской (Веласкес изобразил этого африканца на одном из лучших своих портретов). Его перу принадлежат портреты и религиозные картины.

Портрет Хуана де Парехи. 1650 г.

По возвращении в Испанию в 1631 году Веласкес был назначен гофмейстером королевского двора, в 1634 году художник получил почетное звание гардеробмейстера. Примерно в это же время Филипп IV поручил живописцу руководство оформлением интерьера нового королевского дворца в Буэн Ретиро.

Художественный талант Веласкеса *открылся в раннем возрасте. Согласно биографу Антонио Паломино, по исполнении 10 лет, в 1610 году Диего определили на учебу в мастерскую известного севильского художника Франциско Эрреры Старшего.*

1599 — 1622–1623

- **6 июня 1599 г. Родился Диего Веласкес** — испанский художник, представитель золотого века испанской живописи.
- **1623 г. Веласкес становится придворным живописцем испанского монарха.** Первой работой на этой должности стал портрет королевского капеллана поэта Луиса де Гонгора-и-Арготе. Сегодня картина находится в Музее изящных искусств в Бостоне.
- **Июнь 1651 г. Начало позднего периода творчества художника.** Кроме уже привычных портретов членов королевской семьи, в этот период были созданы две картины, считающиеся вершиной творчества великого художника — «Менины» и «Пряхи» («Миф об Арахне»).

Портрет Филиппа IV в коричневом с серебром костюме. 1631–1632 гг.

«Пряхи» («Миф об Арахне»).

Для портретов ван Дейка характерны черты парадности, помпезности, элементы театральности. К тому периоду относятся портреты Марии-Луизы де Тассис, эрцгерцогини Изабеллы, Хендрика ван дер Берга, фельдмаршала испанских войск в Нидерландах, а также портреты ряда фламандских художников — Гаспара де Крайера, Хендрика Снайерса, Мартина Рейкарта. В том числе и автопортрет художника.

➲ *Портрет Марии-Луизы де Тассис. Около 1630 г.*

В Англии, заваленный многочисленными заказами, художник вынужден работать одновременно над несколькими портретами. На основании рассказа приятеля ван Дейка кельнского банкира Эберхарда Ябаха известно, что он уделял заказчику в день не более часа и оставлял исполнение одежды, рук, аксессуаров, фона своим помощникам. Помощники дописывают одежды и руки со специальных натурщиков.

➲ *Святой Мартин отдает свой плащ нищему. 1618 г.*

Больше всего талант ван Дейка *проявился в написании портретов. Художник создал неповторимый стиль «аристократического репрезентативного портрета». Портреты сформировали славу мастера. Вместе с аристократическими художник оставил портреты глубоко интеллигентных людей того времени.*

- **22 марта 1599 г. В Антверпене родился голландский художник Антонис ван Дейк.** Он был седьмым по счету ребенком купца Франса ван Дейка. Для отца художника с его матерью Марией Кейпер это был второй брак. Семья занимала большой дом, расположенный в самом центре города.
- **1617–1620 гг. Сотрудничая с Рубенсом, за эти гг. ван Дейк** не только полностью освоил техники живописи, но и перенимает мастерство своего учителя. В эти годы мастер создает полотна, известные на весь мир: «Несение креста», «Святой Мартин отдает свой плащ нищему», «Увенчание тернием», «Поцелуй Иуды».
- **1622–1623 гг. Художник создает одну из главных картин своей жизни — «Портрет кардинала Гвидо Бентивольо».** В воспоминаниях самого автора мы читаем: «Я никогда не видел ничего подобного. Я любовался картиной два часа и еще раз двадцать приходил смотреть ее снова...»

➲ *Автопортрет. Около 1618–1619 гг.*

1606–1633 Иллюстрированный атлас

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ГЕНИЙ Рембрандта развивался по восходящей. Его последние работы представляют собой уникальное явление в истории живописи. Секрет их липких, как бы стекающих по холсту красок до сих пор не разгадан. Фигуры монументальны и нарочито приближены к передней плоскости холста.

ЛАСТМАНОВСКОЕ ПРИСТРАСТИЕ к пестроте и детальность в исполнении оказало огромное влияние на молодого художника. Оно прослеживается в его первых сохранившихся произведениях — «Побиение камнями Святого Стефана» (1629)… и «Крещении евнуха» (1626).

Возвращение блудного сына.

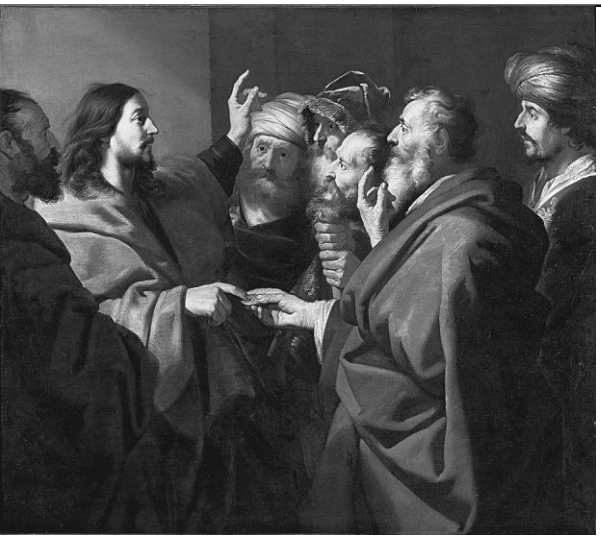
Рембрандт. Ночной дозор. 1642 г.

В 1631 году *Рембрандт перебрался в Амстердам, где свойственная эстетике барокко динамичность и внешняя патетика полотен сыскали ему множество состоятельных почитателей, подобно Гюйгенсу увидевших в нем нового Рубенса.*

1606–1633

- **1606 г. Родился Рембрандт Харменс ван Рейн** — голландский художник и гравер, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи.
- **В 1642 г.у Рембрант пишет «Ночной дозор».** Название, под которым традиционно известен групповой портрет Рембрандта «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рейтенбюрга».
- **1643–1649 гг. Рембрант пишет офорт «Христос, исцеляющий больных»,** или «Лист в сто гульденов». Существующий в двух состояниях, первое из которых — очень редкое, есть всего несколько экземпляров. Офорт иллюстрирует 19-ю главу Евангелия от Матфея. Однако Рембрандт соединил в одной композиции несколько описанных там эпизодов.

Автопортрет. 1650 г.



К **кисти художник**а с уверенностью можно отнести около 70 портретов. Бакер писал картины на религиозные и мифологические сюжеты. Особенно он был заинтересован в изображении пасторальных предметов и тем из истории своего времени.

Динарий кесаря. 1630-е гг.

Куртизанка. 1640 г.

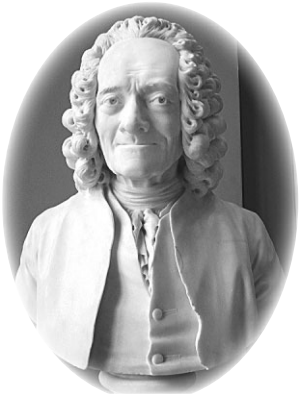
И **де Беккер,** и его друг Говерт Флинк являлись меннонитами, приверженцами одной из протестантских деноминаций. Меннониты были своеобразным пацифистским движением того времени.

Художник первенствовал *в живописи рук и ног. Он никогда не рисовал город или пейзаж. Он был ведущим художником в Амстердаме до его преждевременной смерти в 1651 году. Был похоронен в Нордеркерке.*

- **1609 г. Родился выдающийся художник голландского золотого века Якоб Адрианс-зон Баккер.** Из-под его кисти вышло около 140 картин, в том числе портреты, картины на религиозные и мифологические сюжеты. В своем стиле он находился под влиянием Уибранда де Гееста, Рубенса и Блумарта. Также известен своими рисунками мужских и женских обнаженных тел.
- **1611 г. Баккер вместе с семьей переезжает в Амстердам.** Художник родился в Харлингене, Нидерланды, но его отец забрал семью в Амстердам после того, как его жена умерла. Семья жила в Ньювендайке, недалеко от гавани.
- **1627–1633 гг. Баккер вместе с другом Говертом Флинком были отправлены учениками в Леуварден к художнику Ламберту Якобсу.** Их учитель принадлежал к реформистскому течению в христианстве.

Портрет женщины (Саския ван Эйленбюрх?). 1633 г.

1610–1720 — XVIII в. Иллюстрированный атлас



Классицизм XVIII века развивается под влиянием идей Просвещения. Творчество Вольтера (1694–1778) направлено против религиозного фанатизма, абсолютистского гнета, наполнено пафосом свободы.

➲ *Жан-Антуан Гудон. Бюст Вольтера. 1778.*

Художественное произведение с точки зрения классицизма должно строиться на основании строгих канонов, тем самым обнаруживая стройность и логичность самого мироздания. Интерес для классицизма представляет только вечное, неизменное — в каждом явлении он стремится распознать существенные, типологические черты, отбрасывая случайные индивидуальные признаки.

❍ *Пьер Патель. Вид Версаля. 1668 г.*

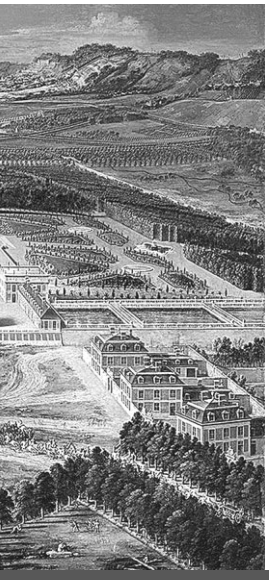
1610–1720 — XVIII в.

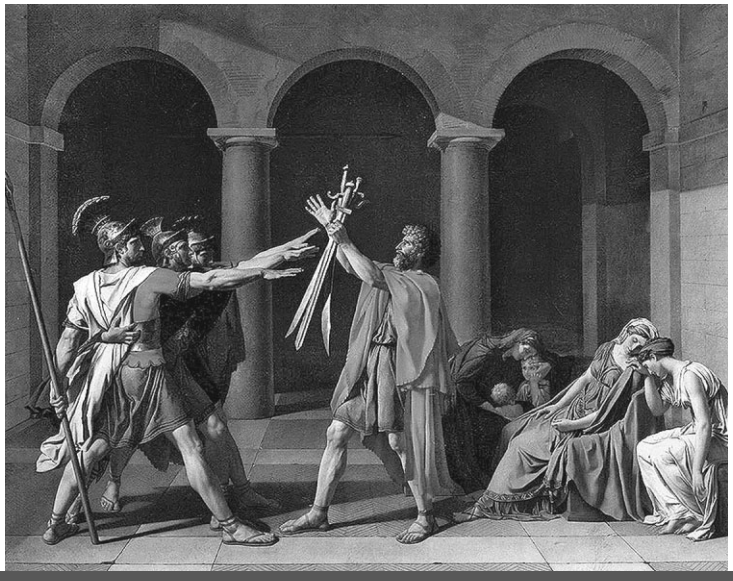
- **1610–1720 гг. Возникновение классицизма** — художественного стиля и эстетического направления в европейской культуре. Расцвел во Франции во время правления Людовика XIV. Опирался на идеи античных мастеров.
- **1661 г. Расширение Версальского дворца Людовиком XIV.** Дворец стал своеобразным памятником эпохи «короля-солнца», художественно-архитектурным выражением идеи классицизма. До Великой французской революции Версаль являлся официальной королевской резиденцией.
- **1787–1793 гг. Создание скульптуры «Амур и Психея».** Произведение венецианского скульптора Антонио Кановы, являющегося значительным представителем классицизма в европейской скульптуре. Выполненное из мрамора в двух вариантах по заказу, сделанному в Неаполе в 1787 году шотландским коллекционером и ценителем искусства бароном Каудором.

Толчком к развитию классицистической скульптуры в середине XVIII века послужили сочинения Винкельмана и археологические раскопки древних городов, расширившие познания современников об античном ваянии. Главной чертой архитектуры классицизма было обращение к формам античного зодчества. Классицизму свойственны симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства, регулярная система планировки городов.

Вилла Ротонда Палладио. 1591 г. Италия.

Жак-Луи Давид. Клятва Горациев. 1784 г.





• **XVIII век Появление Венской классической школы музыки.** Направление европейской музыки второй половины XVIII — первой четверти XIX века. К нему принадлежат композиторы Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен.

Антонио Канова. Амур и Психея (1787–1793 гг., Париж, Лувр).

Неизвестный художник. «Йозеф Гайдн играет квартет». Ранее 1790 г.

1606–1633 Иллюстрированный атлас

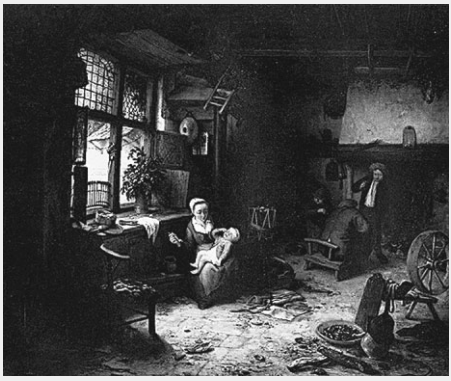
➲ *Торговка рыбой. 1660–1670 гг. Рейксмузей. Амстердам.*

➲ *Отдыхающий путник. 1671 г. Рейксмузей. Амстердам.*

Жизнь Остаде, небогатая внешними событиями, была наполнена непрерывным кропотливым трудом. Результаты его удивительны даже для отличавшихся своей плодовитостью голландских мастеров: более 800 картин, 50 офортов, сотни рисунков и акварелей. И это притом что разрабатывал он практически одну тему — крестьянская жизнь, ее быт, будни и развлечения.

1606–1633

- **1610 г. Родился Адриан ван Остаде** — один из представителей малых голландцев, мастер бытового жанра. Героями его картин становились курильщики, выпивохи, игроки, шарлатаны, танцующие, драки и тому подобное.
- **1663 г. Адриан ван Остаде пишет «Автопортрет. Мастерская художника».** Мягкий свет, проникая сквозь большое окно с узор-



➲ *Комната в крестьянском доме. 1663 г.*

Художественное образование Адриан получил в мастерской своего выдающегося земляка Франса Халса, куда поступил семнадцатилетним юношей. Уже здесь он твердо определился в выборе наиболее приемлемого для себя направления в искусстве — жанровой живописи.

Мастерская художника (Автопортрет). 1663 г., Картинная галерея. Дрезден.

Скрипач. 1673. Маурицхёйс. Гаага.

А главная ее тема — *показ крестьянского быта — была избрана молодым художником под влиянием произведений его старшего соученика — фламандца Адриана Брауэра, изображавшего быт и нравы низших слоев голландского общества.*

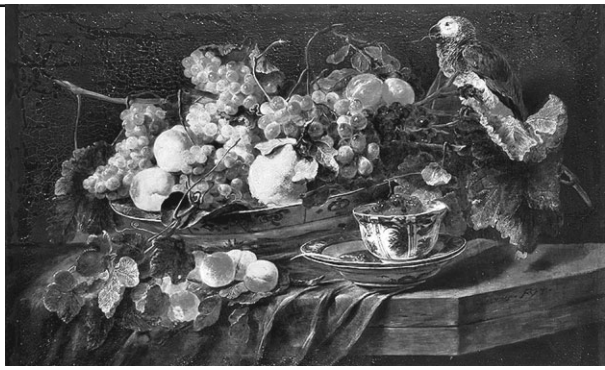
чатыми плетениями, освещает и объединяет разбросанные в беспорядке вещи, скромную обстановку мастерской и фигуру углубившегося в работу живописца за мольбертом.

- **1663 г. Художник пишет шедевр «Комната в крестьянском доме».** В беспорядочно заставленной комнате у окна сидит мать с ребенком, а в глубине, на заднем плане, трое крестьян устроили шумную пирушку. Семья, без сомнения, пребывает в крайней нужде, о чем лишний раз свидетельствует грязный пол, усеянный яичной скорлупой и раковинами мидий.

- **1666 г. Ван Остаде становится вдовцом.** В этот период он открывает мастерскую и берет себе учеников. Его учениками были Корнелис Питерс Бега, Корнелис Дюсарт, Ян де Гроот, Франса де Йонг, Михиль ван Мюссер, Исаак ван Остаде, Эверт Оудендийк и Ян Стен.

1611 Иллюстрированный атлас

ФЕЙТ конечно же писал и традиционные для натюрморта объекты — цветы и фрукты. Но у него исчезает «жесткость», свойственная многим известным нам голландцам; он мастерски передает светотень и пластичность предметов. У Яна Фейта мы видим не «слепки» с натуры, а волшебное ее преломление.



Натюрморт с фруктами и попугаем. 1645 г.

Вообще, свет и фактура материала у художника — это особая тема. Вот он пишет «пупырчатые» огурцы и жесткий артишок; луковицы с подсохшими корнями и пожелтевшими перьями лука: эти изображения лишены иллюзионизма, который заставил бы нас подумать о современных возможностях цветной фотографии. Не менее волшебны у этого художника ткани и голубой с белым голландский фаянс. Его картины филигранны и отточены, декоративны и изысканны. Он добился того, что даже в обычных вещах, таких как — натюрморт, смог выражать особые чувства. Каждая его картина заслуживает к себе особого отношения и детального описания.

ДЛЯ МНОГИХ ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ, *которые творили после Яна Фейта, произведения именно этого творца стали причиной вдохновения и создания новых шедевров.*

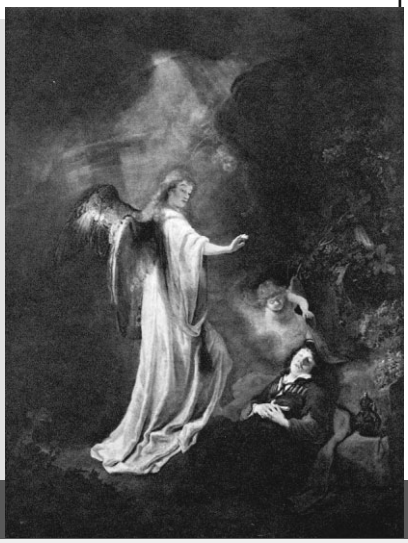
1611

- **15 марта 1611 г. Родился Ян Фейт, или Йоханнес Фейт** — живописец фламандского барокко, рисовальщик и гравер. Один из ведущих анималистов XVII века, он был известен своими изысканными изображениями животных.
- **1629 г. Яна Фейта приняли в гильдию художников.** Его учитель больше не мог дать ему что-то новое, и юноша отправился путешествовать по Европе. Париж, Рим, Венеция, города Голландии. В некоторых местах Ян «оседал» и подолгу работал. В особенно полюбившуюся ему Италию он возвращался неоднократно. После десяти лет жизни за границей художник вернулся домой.
- **1650 г. Ян Фейт пишет картину «Диана после охоты»** — наиболее «тематическую» свою работу. Он предпочитал изображать охотничьи сцены и трофеи, достигнув в этом совершенства. В этом сюжете мы видим сразу все признаки «классического Фейта»: лицо Дианы прорисовано куда хуже, чем его любимые животные, картина выполнена в золотисто-коричневых мерцающих тонах, а удивительная игра светотени заставляет вновь и вновь всматриваться в нее.

САМО ПО СЕБЕ ОСВОЕНИЕ приемов рембрандтовского искусства было непростой задачей, с которой Фердинанду Болю удалось прекрасно справиться. Многие ранние работы Боля столь близки произведениям учителя, что вплоть до недавнего времени, когда усилиями искусствоведов и реставраторов удалось установить истину, они считались картинами Рембрандта. Под влиянием учителя определились два основных направления творчества Боля: портрет и историческая картина, преимущественно с религиозной тематикой.

ОБУЧЕНИЕ в мастерской Рембрандта отличалось от принятого у многих его современников. Рембрандт не использовал учеников при выполнении заказных картин, не ограничивался посвящением молодых художников в секреты ремесла живописца. Главная цель его педагогической деятельности заключалась в подготовке учеников к самостоятельной работе, в выработке у них творческого отношения к натуре.

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЯХ *Боля раннего этапа дает представление полотно из Картинной галереи Дрездена «Сон Иакова». Среди погруженного в сумрак пейзажа с фигурой спящего лучи таинственного света высвечивают величественную фигуру ангела в белых одеждах, полным значительности жестом благословляющего молодого человека. Атмосфера картины полна торжественности и некоторой театральности.*



➲ *Сон Иакова. 1642 г.*

• **1616 г. В Дордрехте родился художник Фердинанд Боль.** Вскоре семья переехала в Амстердам. С этим городом была связана вся последующая жизнь Боля. Учеба у Рембрандта определила дальнейшую судьбу будущего мастера.

• **1641 г. Боль пишет «Портрет молодого человека», в котором находят претворение уроки Рембрандта.** Фигура размещена в легком повороте, придающем внутреннюю динамику образу. Портретируемый в скромной, но дорогой одежде; тень от полей шляпы закрывает глаза, делая взгляд неопределенным, как бы погруженным в себя.

• **1653 г. Фердинанд Боль женился на Элизабет Делл,** чей отец занимал должности в адмиралтействе Амстердама и гильдии торговцев вином. Оба эти учреждения впоследствии давали поручения художнику. В течение нескольких лет Боль стал главой гильдии. Вскоре он получил заказ на украшение комнат новой ратуши по проекту, разработанному Якобом ван Кампеном, и еще четыре проекта для адмиралтейства Амстердама.

➲ *Автопортрет. Рейксмузей. Амстердам. 1669 г.*

1616 — 1662–1663 Иллюстрированный атлас

В 1637 году, серьезно повздорив с одним из своих собратьев, который пригрозил выдать его инквизиции, Бурдон был вынужден спешно покинуть Рим и вернуться во Францию. В Париже Бурдон много работает. Он начинает с картин небольшого формата, изображающих битвы, охоты или жанровые сценки, пишет также картины на религиозные сюжеты.

Бурдон был среди 12 художников, которые вошли в учрежденную в 1648 году Королевскую академию живописи и скульптуры. В 1654 году он был назначен ректором Академии, в деятельности которой играл заметную роль. Подобно Пуссену, Бурдон стремился к теоретическому формулированию своего художественного идеала и стиля.

Царь Соломон приносит жертву идолу

Потасовка в караульном помещении 1640-е гг.

Художник *неоднократно выступал на заседаниях Академии с речами, обращенными к молодым художникам, в которых содержатся интересные наблюдения о живописи.*

1616 — 1662–1663

- **1616 г. В Монпелье в семье протестантов родился Себастьян Бурдон.** В молодости он вел жизнь, полную приключений, много путешествовал по Франции. Он рано обнаружил свои художественные склонности, уже в возрасте 14 лет Бурдон написал фрески зала одного из замков в окрестностях Бордо.
- **1655 г. Художник пишет один из шедевров — картину «Нахождение Моисея».** В ней нашли совершенное воплощение как принципы искусства классицизма, так и индивидуальные особенности стиля художника. Обратившись именно к этому сюжету из Ветхого Завета, Бурдон вступил в своеобразное соперничество с Пуссеном.
- **1657–1658 гг. Бурдон проявляет себя в качестве портретиста.** Бурдон утвердил свою репутацию портретиста сначала в Швеции, куда был приглашен в 1652–1653 годах королевой Христиной, а затем во время своего пребывания в Монпелье. Прекрасный образец этого жанра в творчестве Бурдона — «Мужской портрет».

Портрет Себастьяна Бурдона. Английская школа. Начало XIX в.

В ДЕЛФТСКИЙ ПЕРИОД определился один из главных жанров искусства художника — архитектурная картина. Возможно, де Витте увлекся изображением церковных интерьеров под влиянием делфтских художников Хоукгеста, ван Влита, культивировавших этот вид живописи. Но трактовал он его иначе. Задача живописцев этого жанра традиционно заключалась в создании точного изображения определенного здания. Однако де Витте стремится к воплощению особого поэтического значительного настроения, какое возникает в церковном интерьере, поэтому художник смело допускает отступления от топографии.

ПОСЛЕ ТОГО КАК ДЕ ВИТТЕ перезжает в Амстердам, в его работах прослеживается специализация на храмовых интерьерах. В ряде случаев он писал образ обобщенного храма, комбинируя детали разных церквей.

Портрет семьи в интерьере 1678 г.

ОСОБЕННО ХУДОЖНИКА ИНТЕРЕСОВАЛИ *посетители церкви, нередко — в сопровождении собак. Он мастерски отражал их в своих работах, отмечая на фоне игру света и тени в церковном интерьере.*

Интерьер Ауде керк (Старой церкви) в Амстердаме. 1658–1659 гг.

- **1617 г. Де Витте родился в Алкмаре в семье школьного учителя.** Он получил хорошее общее образование, а выучку живописца прошел в родном городе у Цезаря ван Эвердингена, мастера мифологических и религиозных композиций. В ранних работах де Витте, выдержанных в духе учителя, почти ничто не выдает будущего замечательного самобытного художника.
- **1654 г. Де Витте переезжает в Амстердам.** Его картины уже получили известность. И здесь в творчестве художника происходит неожиданный поворот: он обращается к новой теме — изображению «рынков».
- **1662–1663 гг. Художник пишет полотно «Новый рыбный рынок в Амстердаме».** На картине изображена заказчица и ее дочь. Художник преодолевает характерную для голландского искусства разграниченность жанров, они представляют сложное, соединив бытовой жанр, пейзаж, натюрморт, даже портрет.

1621–1652 Иллюстрированный атлас

НАТЮРМОРТЫ ХУДОЖНИКА часто довольно сложные и показывают влияние Яна Давидса. Как правило, он использовал довольно широкую технику и коричневые тональности с некоторой точностью деталей. Ван Бейерен, вероятно, был знаком с другими голландскими художниками, писавших в стиле пронкстиллевена, например, с Виллемом Клас Хедой. Он часто работал в более крупном масштабе, чем его голландские современники. Его полотна достигали высоты одного метра.

Натюрморт с рыбой на берегу в Эгмонд-ан-Зее. 1660 г.

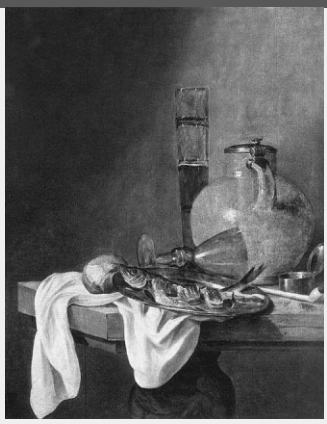
ПОСЛЕ СМЕРТИ своей первой жены художнику пришлось поднимать трех дочерей. Он женился на Анне ван ден Кьеборн в 1647 году. Его вторая жена была художницей и дочерью художника Криспийна ван ден Кьеборна. Тетя Анны вышла замуж за Питера де Пюттера, мастера рыбного натюрморта. Ее муж мог быть источником первоначального интереса ван Бейерена, а также его наставником.

РАБОТА В ДРУГИХ ГОРОДАХ, *соприкосновение с иными художественными кругами, вероятно, послужили импульсом к увлечению Бейерена темой богатых «десертов» и «букетов», — именно эти разновидности натюрморта чаще встречаются в его позднем творчестве. В десертах дано изображение накрытого стола с драгоценной посудой и изысканными закусками.*

Банкетный натюрморт. 1660-е гг.

1621–1652

- **1621 г. В Гааге родился Абрахам ван Бейерен.** Он был учеником гаагского художника Питера де Пюттера, мастера рыбного натюрморта. Голландский живописец эпохи барокко. Творчество Абрахама ван Бейерена принадлежит к вершинам жанра голландского натюрморта.
- **1642 г. Бейерен пишет свой первый «Завтрак».** Первые натюрморты Бейерена превосходили полотна прочих голландцев своей скромностью и демократичным характером. Написанные по традиции Харлемской школы, полотна художника отличались смелостью живописи, построенной на гамме коричневых, красных, желтых и белых тонов, а также типичным для Бейерена динамизмом.



Завтрак. 1620–1621 гг.

Отто Марсеус разработал индивидуальную художественную манеру с реалистичным воспроизведением диких растений и животных. Уже в годы пребывания в Италии он отличался от остальных мастеров натюрмортов собственным взглядом на жанр. Обычно Отто Марсеус брался за изображение уголков рощи, леса или парка, темных и таинственных мест, где особой жизнью живут дикие животные в окружении диких растений. Нечто подобное делал разве что итальянский художник Паоло Порпора, который тоже работал в Риме.

Натюрморт с насекомыми и амфибиями. 1662 г.

У **художника** была особая любовь к ярким насекомым и рептилиям, которые он держал в террариумах и увековечил в своих произведениях. Поиск таких животных дал ему прозвище «Snuffelaer». Ван Скрик сначала рисовал натюрморты с пышными букетами цветов. Позже стал рисовать насекомых и рептилий. Именно это помогло ему получить известность и признание.

Ван Скрик *также использовал необычную технику живописи: чтобы сделать более реалистичными части животных и растений, часто наносят непосредственно на холст различных органы или их части. Например, в «Натюрморт с растениями и рептилиями» он использовал реальные крылья бабочки и, по крайней мере, одну ногу.*

Бабочки и растения в лесном ландшафте. 1670 г.

- **Около 1619 г. Родился Отто Марсеус ван Скрик** — художник-натюрмортист золотого века Голландии. Брат известного художника-пейзажиста Эверта Марсеуса ван Скрика.
- **1652 г. Художник прибыл в Рим.** Он входил в общество «Перелетные птицы», где объединились нидерландские художники-протестанты в католическом окружении.
- **1652–1657 гг. Марсеус ван Скрик провел пять лет в Риме** и Флоренции с художниками Матиасом Витхусом и Виллемом ван Алстом, и присоединился к голландской Гильдии художников. Позже он работал при дворе великого герцога Тосканского и путешествовал по всей Англии и Франции, после чего поселился в Амстердаме.

Ваза с цветами и бабочками. 1669 г.

1632 — 1666–1667 Иллюстрированный атлас

В КАТАЛОГЕ АУКЦИОНА, состоявшегося 16 мая 1696 года, значилась 21 картина Вермеера, сегодня из них исследователям известны 16. Огромная ценность этих работ стала причиной появления в 1930-х годах нескольких удачных подделок. Наиболее успешным фальсификатором — автором нескольких работ, проданных под видом работ Вермеера (например, «Христос в Эммаусе»), в том числе и руководителям Третьего рейха, стал Хан ван Меегерен.

Вид Делфта. 1660–1661 гг.

Девушка с жемчужной сережкой. Около 1665 г.

1632 — 1666–1667

- **1632 г. Родился Ян Вермеер** — нидерландский художник-живописец, мастер бытовой живописи и жанрового портрета. Наряду с Рембрандтом и Франсом Халсом является одним из величайших живописцев золотого века голландского искусства.
- **Около 1665 г. Художник пишет портрет «Девушка с жемчужной сережкой».** Это одна из наиболее известных картин нидерландского художника Яна Вермеера. Ее часто называют северной, или голландской, «Моной Лизой». Первое название картины было «Девушка в тюрбане».
- **1669–1970 гг. Вермеер пишет «Кружевницу».** В настоящее время находится в парижском Лувре.

Кружевница. 1669–1670 гг.

ЕЩЕ ПРИ ЖИЗНИ Яна Вермеера за его картины платили очень хорошие деньги. В основном Вермеер писал для своих заказчиков-меценатов. Главными покровителями художника и почитателями его творчества были пекарь Хендрик ван Буйтен и хозяин печатной мастерской Якоб Диссиус, в коллекции которого, согласно инвентарному перечню 1682 года, находились 19 картин Вермеера.

➲ *Мастерская художника. 1666–1967 гг.*

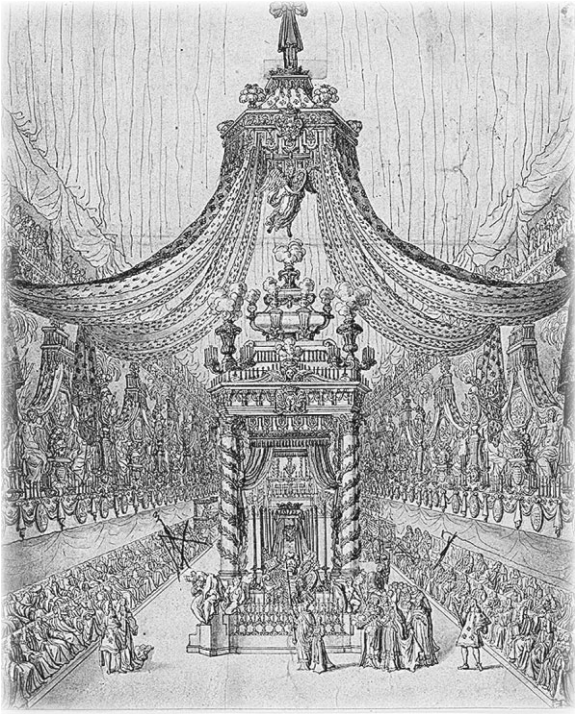
БОЛЬШИНСТВО РАБОТ *Вермеера представляют собой композиции в тщательно прописанном интерьере, с небольшим числом фигур. Есть также несколько городских пейзажей. Практически отсутствуют (несмотря на широкое распространение в то время) сюжеты на религиозные темы.*

• **1666–1667 гг. Мастер создает шедевр «Мастерская художника».** Работа также известна как «Аллегория живописи», «Художник и модель», «Искусство живописи» — Вермеер написал эту картину в последнее десятилетие своей жизни. По стилистическим соображениям ее следует считать одной из последних его работ.

➲ *Молочница. 1660 г.*

1637–1711 Иллюстрированный атлас

В своих композициях Берен возрождает принципы гротескного декора. Гротеск был, как известно, самым популярным видом орнамента в XVI веке. Он был создан под впечатлением обнаруженных в 1480 году в Риме росписей дворца Нерона. Это причудливое сочетание сплетающихся растительных побегов с человеческими фигурами, маскаронами и химерами, с легкими архитектурными сооружениями.



Триумфальная арка, разработанная по случаю похорон принца Конде. 1687 г.

Декоративные композиции *Жана Берена уравновешенны, подчинены строгой симметрии и четкому ритму элементов декора, объединенных вокруг центрального мотива. Это вполне соответствует правилам Лебрена. Но произведения Берена не назовешь тяжеловесными, да и термин «торжественный» к ним тоже не вполне применим. Строгость симметрии и ритма сочетается с утонченным изяществом формы и удивительной легкостью компоновки.*

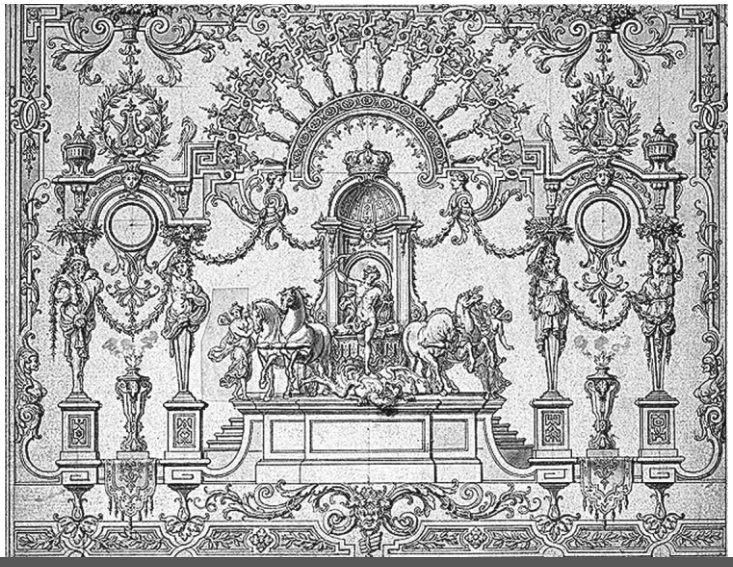
1637–1711

- **1637 г. В небольшом лотарингском городе Сен-Мишель родился Жан Берен Старший.** Это была семья художников Леклер, прозванных Берен. Будущий живописец юношей приезжает в Париж и первые годы работает в кругу своих родственников, оружейников-аркебузистов.
- **1663–1667 гг. Берен издает сборники своих гравированных рисунков** слесарных изделий и оружия. Такого рода сборники гравюр с изображениями декоративных мотивов занимали большое

Гравер Клод Дюфло с портрета Жозефа Вивьена. Посмертный портрет Берена Старшего. 1734 г.

Возможно, на художественной манере Берена отразилось и то, что он начинал с малых форм орнаментации (украшения оружия), требующих особой тонкости в рисунке. Еще важнее, пожалуй, его причастность к театру. Оформление празднеств, маскарадов, фейерверков — работа не менее театральная, чем непосредственное создание декораций и костюмов для сцены (чем Берен тоже занимался).

➲ *Эскиз костюма Гермионы к опере «Кадмус». 1703–1704 гг.*



➲ *Аполлон на своей колеснице убивает Пифона. Рисунок. XVII в.*

место в художественной практике прошлого. Разнообразные варианты орнаментов служили непременным украшением и архитектурного интерьера, и всех предметов убранства и утвари, вплоть до ключей и замочных скважин.

• **1674 г. Берен получает звание королевского рисовальщика.** Он активно работает как художник-декоратор в самых различных областях и делает большие успехи. В его обязанности входит оформление придворных празднеств и траурных церемоний, он создает эскизы театральных декораций и костюмов, рисунки архитектурного декора и ювелирных украшений, рисунки для тканей, вышивок и шпалер.

• **1711 г. Жан Берен Младший, сын художника, наследует его придворную должность.** Берен Младший стал достойным продолжателем творчества Берена Старшего. Также такие живописцы как Жилло и Ватто, интерпретировали гротески Берена в своих декоративных росписях.

1638–1720 Иллюстрированный атлас

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ РАБОТ художника — «Мальчик с собакой». «Реализм мастера выступает здесь с поразительной силой и глубиной. Художник умел быть точным в деталях, подробностях быта, трезвым в оценке своих персонажей. Сам колорит жанров Мурильо, сдержанный, построенный на коричневато-серой гамме, удивительно мягкий и теплый, кажется, он согрет жаром живой души художника. В трогательные и нежные образы нищих и девочек-цветочниц Мурильо вложил всю любовь к людям своего города, гордость за их достоинство и красоту».

➲ *Мальчик с собакой. 1650 г.*

ЛЮБОПЫТНО, что единственным близким другом Мурильо был дон Мигель де Маньяра, в прошлом — распутник и убийца, послуживший прообразом для знаменитой легенды о Дон Жуане. Когда Мурильо познакомился с ним, этот человек глубоко раскаялся и все силы и средства употреблял на благотворительность. В делах Братства милосердия, основанного доном Мигелем, Мурильо в старости принимал близкое участие и написал для него несколько великолепных картин.

НАРЯДУ С КАРТИНАМИ *религиозного содержания Мурильо создал в это время свои знаменитые жанровые произведения, такие как «Мальчик с виноградом», «Девушка у окна», «Маленький нищий», «Девочка — продавщица фруктов».*

1638–1720

- **1638 г. Бартоломе Мурильо пишет свою первую сохранившуюся картину.** Она подкупает наивной непосредственностью. На ней изображено видение Лаутерия, исполнена она для францисканской семинарии Царицы ангелов. В этой и другой ранней работе «Мадонна дель Росарио» много прямых «цитат» известных мастеров.
- **1645–1646 гг. Художник получил заказ на цикл из одиннадцати больших картин** для клуатра францисканского монастыря в Севилье. Картины представляют историю францисканского ордена. Самая выдающаяся из них — «Ангельская кухня Святого Диего из Алькалы». Бытовые элементы кухни соседствуют со святыми и дают необычное сочетание для такого рода полотен.
- **1670-е гг. Мурильо создает серию великолепных портретов:** неизвестного кавалера, ггерцога Мединасели, генерала Габриэля дель Кастильо, дона Николаса Омасура, каноника Хуана де Миранда-и-Рамирес де Вергара.

Портрет дона Николаса Омасура. 1672 г.

Если мерить удачливость художника репутацией, которую он имел при жизни, и известностью, которую сохранило его имя после смерти, «первый краснодеревщик короля» Андре-Шарль Буль может быть отнесен к счастливцам. Не только врожденное дарование и великолепное мастерство стяжали ему почет современников, но и положение, которое ни один краснодеревщик не занимал ни до, ни после него. Судьба дала его имя целому виду мебели, что сохранило ему доныне такую популярность, которой немногие могут похвалиться.

Карета для коронаций. Швеция. Буль принимал участие в изготовлении деревянной отделки. 1699 г.

До Буля мебель была столярная, вырезанная из простых местных пород дерева, чаще даже неокрашенная, что не мешало ей быть дорогой и изысканной, а не только обиходной. Делали ее те же мастера, что изготовляли оконные переплеты, резные панели, а порой и деревянные части каркаса здания. Тесно связанная с архитектурой, столярная мебель была как бы ее производным, что сказывалось на формах вещей.

Имя Буля *носит муниципальная школа, оно внесено в таблицу на Бирже труда в Париже среди имен художников, прославивших Францию. Его работы известны во всем мире и хранятся в музеях и крупнейших частных коллекциях. Буль был, пожалуй, единственным мебельщиком, никогда не выходившим из моды. До сего дня в разных концах Старого и Нового Света не перестают создаваться тонкие подражания, примитивные стилизации, а то и прямые подделки под Буля.*

- **1642 г. В Париже родился Андре Шарль Буль.** Его отец сам был потомственным краснодеревщиком. По свидетельству современников, юный Буль «имел от природы все необходимое для занятия изящными искусствами... Вкус этого превосходного художника склонял его посвятить себя живописи, но его отец, краснодеревщик, понуждал его следовать своему ремеслу, которое он должен был впоследствии прославить, и достигнуть... совершенства превосходнейшего и доселе неведомого как его отцу, так и всем, кто ему предшествовал».
- **1672 г. Умирает «первый краснодеревщик короля» Жан Масе,** и Кольбер предлагает Людовику XIV отдать освободившееся место Булю, «который искуснее всех в Париже». Буль сотрудничает со знаменитым художником-орнаменталистом Жаном Береном, чьи эскизы отличались сложностью и изысканностью замысла. Любимой мебелью мастера становятся кабинеты и комоды.
- **1720 г. Мастера ждал тяжелый удар** почти вся коллекция, а также ателье с инструментами, материалами и большим числом готовых изделий погибли в пожаре.

После смерти Маратты в 1713 году Тревизани, имевший собственную художественную школу, становится ведущим мастером этого направления в Риме. Тревизано был также талантливым копиистом, в совершенстве изучившим работы Гвидо Рени и Пьетро да Кортона. Среди других известных работ Тревизани следует назвать его «Смерть Святого Иосифа», написанную для собора Сан-Иньяцио в Риме, главный алтарь дворца Мафра в Португалии, сцены из жизни Святой Лусии для церкви города Нарни. Художник также писал картины на исторические и мифологические темы. В 1712 году он становится членом Академии де Аркадия. В 1719 году он пишет для церкви Сантиссиме Стиммате ди Сан-Франциско полотно «Мученичество св. Франциска».

Аполлон и Дафна. Вторая половина XVII в.

Он был одаренным человеком: путешествовал по Северной Италии, изучая живопись болонцев, стал членом Академии Климентина в Болонье, приехав в 1710 году в Рим, являлся (до 1717 года) хранителем кодексов в библиотеке Ватикана, работал для Климента XI, короля Пьемонта Витторио-Амадео II, монархов Королевства обеих Сицилий, исполняя копии известных произведений и миниатюры.

Тревизани *стремился подчеркнуть широкую эрудицию этого человека эпохи Просвещения: он был членом Академии Аркадия, а также увлекался астрономией и физикой, в его доме жил известный ученый Ф. Бьянкини, последователь идей Ньютона.*

Мученичество семи братьев, сыновей Святого Фелиситаса. 1709 г.

1656–1860

- **9 апреля 1656 г. В Каподистрии рождается Франческо Тревизани.** Итальянский художник эпохи позднего барокко (раннее рококо). Пользовался покровительством кардиналов Пьетро Оттобони и Киги; последний рекомендовал художника папе Клименту XI. На классический стиль произведений Тревизани сильно повлиял своей живописью Карло Маратта.
- **Около 1700–1710 г.ов Тревизани пишет одну из лучших своих работ — «Портрет кардинала Пьетро Оттобони».** Полотно написано в традиции парадного портрета. Оттобони изображен в кабинете в кардинальском одеянии — красной накидке и шапочке, с книгой в руке. На кресле — эмблема его знатного рода, на столе — древнегреческие и латинские манускрипты из его личной коллекции.
- **1662 г. В небольшом итальянском городке Беллуно родился выдающийся итальянский резчик по дереву и мебельщик Андреа Брустолоне.** Он рано начал обучаться у своего отца, Якопо Брустолоне, ремеслу мебельщика, традиционному в их семье. Изучив все профессиональные приемы, которыми вла-

МАТЕРИАЛ, в котором работал Андреа Брустолоне, — дерево. Искусство резьбы по дереву было вообще чрезвычайно развито в Италии еще со времен эпохи Возрождения. Вторая половина XVII столетия — период нового расцвета этой техники. И Брустолоне является одним из самых ярких художников — резчиков по дереву этого времени. Его скульптуры и декоративная резьба демонстрируют необычайный размах и блестящую технику. Мебель его работы всегда величественных пропорций, довольно массивна и до предела насыщена скульптурным декором.

Ножки стола, выполненные в стиле Андреа Брустолоне. 1735 г.

ДО КОНЦА СВОЕЙ ЖИЗНИ Брустолоне оставался верен принципам барочного искусства, и происходившие в начале XVIII века изменения стиля в сторону облегчения форм и большего изящества его не коснулись. Творчество Брустолоне во многом определило характер итальянской мебели в последующие годы XVIII века, сохранившей определенное своеобразие и в период господства рокайльного стиля.

БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ *своей жизни художник провел в Венеции и сделался своеобразной легендой города. Трудно сказать теперь, сколько из приписываемых ему работ в венецианских палаццо и церквах действительно вышли из его мастерской. Но в бесспорно принадлежащих ему произведениях поражают огромный художественный темперамент, неистощимая фантазия и виртуозное мастерство.*

Пара инкрустированных столов работы Лусио де Луччи (крышка) и Андреа Брустолоне (основание). Венеция. 1686 г.

дел Якопо, талантливый юноша в пятнадцать лет уезжает в Венецию. Здесь он поступает в мастерскую скульптора Филиппо Пароди, ученика прославленного архитектора и скульптора Лоренцо Бернини — крупнейшего представителя итальянского барокко.

• **1685 г. Брустолоне возвращается в дом, где он родился в Беллуно,** и с тех пор посвящает себя главным образом вырезанием молитвенных скульптур из грецкого ореха, самшита или слоновой кости. Его полихромия из слоновой кости находится в Музее Цивико ди Беллуно в Беллуно. Там также хранятся некоторые из подготовительных рисунков Брустолоне для работ. Пара самшитовых скульптур — «Жертвоприношение Авраама» и «Борьба Иакова с Ангелом» — стоят в коллекции Юстуса Либиха во Франкфурте.

• **1860-е гг. Венецианский скульптор Валентино Панчиера Безарель сделал мягкие кресла в стиле Брустолоне.** Талант Брустолоне был на столько высок, что у него появилось множество подражателей, работающих в его стиле: как современников, так и потомков.

1667 Иллюстрированный атлас

Произведения **Маньяско** выполнены энергичными ударами кисти, колорит — мерцающий, с преобладанием коричневых и оливковых тонов. Творчество его проникнуто трагически-обнаженным ощущением ничтожества человека перед лицом слепых сил и социальной действительности. Характерны приемы гротеска, неожиданные контрасты. Динамичность выразилась и в живописной технике: художник использовал особый метод нанесения мазков поверх окончательного слоя.

Мифологические фигуры среди руин. Конец 1690-х гг.

Пейзаж с пастухами. 1718–1725 гг.

1667

- **4 февраля 1667 г. В Генуе родился Алессандро Маньяско** — итальянский художник, живописец, видный представитель барокко, мастер генуэзской школы.
- **1697 г. Пейзажист пишет свою первую работу — ландшафт руин.** По словам исследователей, у Маньяско были портреты, но от этого жанра живописец вскоре отказывается и посвящает себя пейзажам с анимированными сценами с малыми долговязыми фигурами монахов, цыган, лесорубов и акробатов.

Автопортрет. Конец XVII — начало XVIII в.

Успешно работал в разных жанрах, но более всего его привлекали пейзажи и бытовые сцены. Писал типичные жанровые сцены из жизни солдат, монахов, цыган. Чаще всего персонажи изображал на фоне архитектурных сооружений, римских арок, писал романтические виды городов.

Ручная сорока. 1707–1708 гг.

Вакханалия. 1710-е гг

Стиль Маньяско *является поразительно оригинальным и выходит за пределы усталого, ученого барокко, олицетворяющего большую часть современного генуэзского искусства. Его работы, возможно, повлияли на Марко Риччи, Джузеппе Базани, Франческо Мафеи.*

- **1710-е гг. Художник пишет полотно «Монахи в комнате для занятий».** Оно относится к живописным гротескным работам. С годами у Алессандро Маньяско добавились и многочисленные картины со сценами монашеской жизни, трактовавшиеся как «ирреальная суета».
- **1710–1719 гг. Маньяско пишет «Вакханалию».** Обратившись к теме вакханалии, античного праздника осеннего урожая, Маньяско отбросил все устоявшиеся стереотипы ее воплощения. На полотне изображен некий эзотерический обряд, где возжигаются пряные курения и вносятся загадочные ритуальные сосуды.

1682–1746 Иллюстрированный атлас

Амигони мало интересовал характер портретируемых. Произведения художника отличаются яркостью красок и изяществом композиции, характерными для живописи венецианского Сеттеченто.

Царь Петр I с богиней мудрости Минервой. 1725 г.

Портрет Фредерика, принца Уэльса. 1735 г.

*Служа в **Мадриде** при дворе Фердинанда VI, получил звание «первый живописец короля», его семье была назначена особая пенсия и даровано право посещения королевских апартаментов.*

1682–1746

- **1682 г. Родился выдающийся живописец, рисовальщик, гравер Якопо Амигони.** Историки не могут с точностью определить, родился художник в Венеции или Неаполе. Работал по всей Европе, большей частью в Англии.
- **1705–1711 гг. Амигони проходит учебу у А. Беллуччи из Тревизо,** помогая ему в работах для замка Бенсберг в Дюссельдорфе. Влияние Беллуччи проявилось в ранних картинах Амигони — «Моисей, получающий корону» и «Моисей с дочерью фараона».

Якопо Амигони был модным и удачливым портретистом и мастером исторического жанра. Последние годы работал преимущественно в Венеции, создавал алтарные образы для церквей в Прато, Эсте, Венеции.

Певица Фаринелли с друзьями. На этой картине художник изобразил себя (четвертый слева). 1750–1752 гг.

Венера и Адонис. 1730-е гг.

Роспись большого зала замка Шлейсхейм. Мюнхен.

- **1717–1729 гг. Мастер исполнил много росписей и станковых произведений.** Находясь на службе при баварском дворе, создал следующие произведения: росписи замков Шлейсхейм (1725–1728), Нимфенбург (1717–1723) в Мюнхене; аббатства Оттобойрен (1719), замка Лихтенберг и дворца Прейзинг в Мюнхене.
- **1746 г. Начинается «лондонский период» автора.** В Англии художник получил элитные заказы королевской семьи и знати. Также Амогони создал декорации в Ковент-Гардене и Мур Парке.

1684–1730 Иллюстрированный атлас

Уильям Тернер называл Ватто своим любимым художником и во многом старался ему подражать. В картине «По правилам Шарля Дюфрена» Турнер изобразил мастерскую Ватто вместе с самим художником.

Декоративность произведений Ватто послужила основой для развития направления рококо как стиля. Творчество мастера выходило за рамки какого-то определенного стиля. Его поэтические открытия были получены и развиты его учениками, французскими живописцами XVIII века, уже после сметри автора.

Прелести любви. 1718–1719 гг.

С самого начала *своего творчества Ватто пишет батальные сцены, однако художнику не чужда была и рубенсовская традиция. В этой манере в полотнах художник выражал широко открытую чувственную сторону вещей.*

Церера. 1717–1718 гг.

1684–1730

- **10 октября 1684 г. Родился художник Жан Антуан Ватто.** Он был одним из предтеч направления рококо. Творческий период относится к первой трети XVIII века.
- **1717 г. Антуану Ватто присваивают звание академика.** В своем творчестве Ватто испытывал сильное влияние Питера Пауля Рубенса, которого изучал, пребывая в Люксембургском дворце в Париже.
- **1717 г. Ватто завершает полотно «Паломничество на остров Киферу».** Эта работа носила характер обязательной для получения степени в Академии. Картины Ватто, получившие у современников обиходное название «галантных сцен», имели такой бурный успех, что это дало возможность не рассматривать экзаменаторам обязательную работу художника. Картине был присвоен особый статус «галантное праздненство», что являлось признанием его мастерства и уровня.

Жиль в костюме Пьеро. 1718–1719 гг.

НИКОЛЯ не был человеком, который мог бы соблазниться наживой. Как-то арт-дилер предложил ему за один день заработать годовой оклад. Необходимо было подправить полотна, которые должны были идти на продажу. Ланкре отклонил это предложение, сказав: «Я предпочел бы делать плохие картины, нежели испортить хорошие».

Плодородие. 1730 г.

ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ на Ланкре оказал 28-летний Ватто. Он был уже хорошо известен парижским любителям искусства как талантливый живописец, пишущий «современные сюжеты», «сельские празднества», «театральные сценки». Так по-разному пытались определить «жанр Ватто», пока наконец секретарь Академии не вышел из затруднения, назвав его работы в одном из академических протоколов «галантными празднествами».

ЛАНКРЕ *продолжил традиции Ватто, по-своему и в соответствии со своим временем развив его идеи и принципы. Без Ланкре не могло состояться такое замечательное явление, как «школа Ватто», доносящая до нас изящество «галантных праздненств».*

Портрет мадемуазель Мари-Анн Кюпи де Камарго. 1730 г.

- **22 января 1690 г. В Париже родился Никола Ланкре** — французский художник стиля рококо. Он учился в мастерской Пьера Дулина, профессора Академии, а затем перешел к главному художнику того времени Клоду Жилло, известному также как первый наставник Ватто.
- **24 марта 1719 г. Николя Ланкре становится членом Королевской академии художеств.** В этот период живописец писал в стиле Ватто. Начинает писать пейзажи окрестностей Парижа, и обретает свой стиль изображения композиции.
- **1730-е гг. Ланкре пишет портрет знаменитой танцовщицы — мадемуазель Мари-Анн Кюпи де Камарго.** Из всех советов Ватто лучше всего Ланкре воспринял один: руководствовался «учителем всех учителей — природой». Следуя его урокам, он делал зарисовки с натуры. Как раз портрет мадемуазель Марии и выполнен на основе предварительного рисунка.

Качели. 1724 г.

1606–1633 Иллюстрированный атлас

Как художник Панини больше всего известен своими изображениями достопримечательностей Рима, в которых большое внимание он уделял его античной истории. Самые известные его работы — зарисовки интерьера Пантеона и ведуты с видами Рима. Большая часть его работ, в особенности пейзажи руин, причудливы в соответствии с принципами каприччио. Он также писал портреты современников, включая Бенедикта XIV.

Вид на Колизей. 1747 г.

Его многочисленные работы имели огромный успех у туристов, равный в каком-то смысле видам Венеции, написанным Каналетто, стиль которого был первоначально близок манере Панини. Однако не только туристы ценили картины мастера: критики, тогдашние и современные, в восторге от техники, легкости кисти, декоративной красоты колорита, остроумия в выборе сюжетов и того виртуозного изящества, с которым художник писал свои шедевры.

Изгнание торговцев из храма.

1606–1633

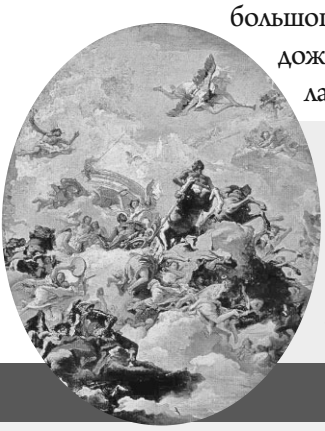
- **17 июня 1691 г. В Пьяченце родился Джованни Паоло Панини** — итальянский художник и зодчий, известный своими работами в жанре городского пейзажа — «ведуты» (с итал. — «виденная»), один из родоначальников архитектурного или руинного пейзажа. Свои архитектурные виды и интерьеры художник населял маленькими человеческими фигурками, обыгрывая излюбленную тему XVIII столетия — сопоставление величия древнего прошлого и тривиальности настоящего.

- **1717 г. Художник пишет «Изгнание торговцев из храма».** Эта работа считается одной из самых ярких у Панини. Картина пронизана светом; свет исходит снаружи и перемешивается с сиянием, исходящим от Иисуса Христа. Все на ней в движении, и создается впечатление, что вот-вот картинки оживут, нужно только подольше постоять, вглядываясь в сюжет и замечая все новые и новые подробности. Мастеру было всего 26 лет, когда он создал это поистине великое произведение.

Те свобода и легкость, с которой строил свои фресковые композиции Тьеполо, до сих пор поражают зрителей и художников. С венецианским изяществом, театрализацией, декоративной энергией он передавал в своем искусстве особый колорит венецианской культуры Просвещения. Тьеполо был и прекрасным рисовальщиком, занимался гравюрой, создав свой неповторимый графический стиль. В рисунках и сериях офортов он открыл принципы живописности, развитые художниками XIX века. В традиции венецианского каприччо Джованни Баттиста Тьеполо соединяет воедино элементы аркадийского мироощущения и постепенно вытесняющих его неоклассицистических эстетических воззрений.

Аполлон, преследующий Дафну. 1755–1760.

Последними большими работами мастера в Италии были плафоны «Триумф Геркулеса» в палаццо Каносса в Вероне и «Апофеоз семьи Пизани» бального зала виллы Пизани в Стра, а также исполненный по заказу русского двора плафон на холсте — «Триумф Марса» для большого Китайского дворца в Ораниенбауме. В апреле 1762 года художник покинул родину. Его пригласили в Мадрид ко двору Карла III для исполнения большой фрески в королевском дворце.



Творчество Тьеполо *продолжало великие традиции венецианской живописи. Но только в XX столетии он вновь получил то признание, которого заслуживает. Сегодня искусство Тьеполо считается самым значительным явлением в живописи позднего барокко.*

Триумф Геркулеса. Палаццо Каносса в Вероне. 1761 г.

- **5 марта 1696 г. В Венеции родился Джованни Баттиста Тьеполо.** После преждевременной смерти отца Джованни Тьеполо совсем юным поступил в обучение к авторитетному венецианскому художнику Грегорио Ладзарини, у которого воспринял основы монументально-декоративной живописи. Одновременно он учился на образцах творчества величайших венецианских мастеров — Тициана, Тинторетто и в особенности Веронезе.
- **Около 1725 г. Тьеполо создает десять огромных декоративных панно** для украшения дворца венецианского патриция Дольфино. Для них характерна сильная и выразительная передача героических сюжетов, пластическая, жизненно убедительная трактовка фигур, пространственная живописная композиция, построенная на ярких красочных контрастах с применением светотеневых эффектов.
- **1750 г. По просьбе князя-архиепископа Вюрцбургского Тьеполо приступил к росписям его резиденции — бесспорному шедевру.** Он исполнил грандиозную фреску площадью 650 квадратных метров над лестницей в вестибюле дворца.

1697–1747 Иллюстрированный атлас

Джозеф Смит продал большую часть своей коллекции королю Георгу III, который включил ее в Королевскую коллекцию. Многие из картин художника находятся в Англии в музеях и частных коллекциях, таких как Коллекция Уэльса, в Музее сэра Джона Соуна и Дворце Аббатства Уоберн.

Праздник обручения венецианского дожа с Адриатическим морем. 1727–1729 гг.

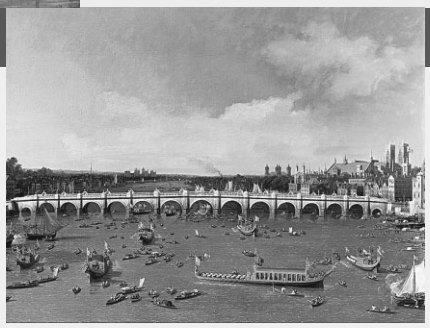
В XIX веке из-за сильной критики Раскина достоинства работ Каналетто снизились. Он вернул себе репутацию благодаря копиям венецианских видов Клода Моне и более поздних художников.

Вход в Большой канал, Венеция. 1730 г.

Ее признание *распространилось через работы и на поколение, в том числе Беллотто стенд, Франческо Гварди, Микеле Мариески, Габриэле Белла и Джузеппе Бернардино.*

1697–1747

- **7 октября 1697 г. Родился Джованни Антонио Каналь, или Каналетто.** Он был один из величайших художников Италии, известный своими городскими пейзажами Венеции в новом жанре ведута. Сын художника Бернардо Канала, Джованни принял имя Каналетто, чтобы отличить себя от отца.
- **1720 г. Джованни после работы в Риме возвращается в Венецию и записывается в Гильдию живописцев Венеции,** которой он принадлежал до 1767 года. В это время техника живописи Каналетто концентрируется на сильных контрастах света и на прямой технике без использования подготовительных предварительных набросков.



Вестминстерский мост с севера в День лорда-мэра. 1746 г.

В мастерской Гэмбла мальчик научился гравировать гербы и орнаменты на серебряной посуде. Но свое призвание Уильям видел в графике. «Автопортрет с собакой Трамп» являет собой образ «английского художника, буржуа, интеллектуала, равнодушного, почти наглого, явно очень смелого». Столь же смел и оригинален выбор цветовой гаммы, основанный на перекличке шоколадного цвета собаки и гармонии темных цветов в целом; эффект контрастный, но достигающий в своем роде полного слияния.

Хогарт — один из первых английских теоретиков искусства. В трактате «Анализ красоты» он выступал поборником реализма, ищущим красоту в многообразных формах действительности, в самой жизни, отстаивая ведущее место бытового жанра в живописи.

Переулок Джина. 1751 г.

Вскоре после свадьбы. 1743–1745 гг.

В гравюрах *«Улица пьянства», «Переулок Джина» предстают другие стороны жизни: с необычайным пафосом он изобличает «дно» Лондона, ужасы пьянства, приводящего бедноту в состояние полного отупения, к утрате всего человеческого.*

- **10 ноября 1697 г. В Лондоне родился Уильям Хогарт.** Он был первенцем в семье учителя Ричарда Хогарта. Удивительно, но сын преподавателя в школе занимался прескверно. На уроках Уильям обычно рисовал для развлечения. Так и не окончив начальную школу, он перешел в учение к граверу по серебру Эллису Гэмблу.
- **1742–1744 гг. Хогарт работает над картинами своей знаменитой серии «Модный брак».** Именно для поиска подходящих для этой работы граверов художник совершил в 1743 году свою первую поездку во Францию. Изготовление он поручил французским мастерам Скотену, Равене и Барону. Заказ был выполнен в 1745 году.
- **1747 г. Хогарт пишет серию гравюр «Прилежание и леность».** 12 листов серии составили «морализирующий» цикл. Здесь определено, что художник считал «дурным» и что «хорошим»; продемонстрированы путь для достижения почестей и богатства и путь, ведущий к гибели.

1698–1775 Иллюстрированный атлас

Купидон. 1744 г.

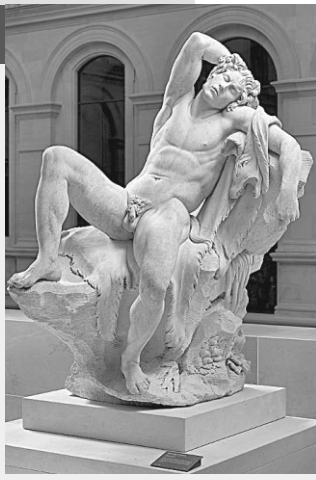
В 1758 году состоялась отливка статуи. Это событие торжественно отмечалось в Париже. Городской совет издал большой фолиант, посвященный монументу, с множеством иллюстрированных таблиц. Но вскоре работу пришлось прервать, так как Франция вступила в Семилетнюю войну. Бушардон умер, так и не успев установить памятник на место. Умирая, он поручил это сделать своему другу, скульптору Пигалю. Открытие монумента состоялось 20 июня 1763 года, через год после смерти Эдма Бушардона.

Другое выдающееся произведение, созданное Бушардоном в Париже, — конная статуя Людовика XV. Скульптор посвятил работе над этим памятником последние четырнадцать лет своей жизни. Он выполнил множество рисунков, эскизов в глине и воске, которые в разные годы выставлялись для всеобщего обозрения в Салоне и утверждались самим королем. Чтобы изобразить лошадь как можно правдивее, Бушардон изучал анатомию животных, делал зарисовки с натуры, для чего в его распоряжение были предоставлены лошади из лучших конюшен.

Среди работ скульптора, *созданных в Париже, наибольший интерес представляет Фонтан четырех сезонов на улице Гренелль, признанный бесспорным шедевром Бушардона. Работа над этим сооружением, в которой Бушардон проявил себя не только как блестящий скульптор, но и как архитектор, продолжалась шесть лет, с 1739-го по 1745 год.*

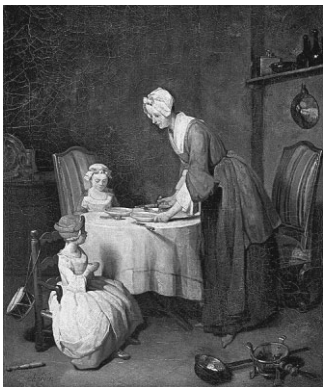
1698–1775

- **1698 г. Родился Эдм Бушардон,** прозванный современниками «самым великим скульптором и лучшим рисовальщиком своего века». Выдающийся мастер, который значительно обогатил язык пластики, внес в него движение, изящество, грацию, открыл новые возможности для дальнейшего развития.
- **1726 г. Директор Академии предложил Бушардону исполнить для французского короля мраморную копию с античного «Спящего Вакха»,** оригинал которого находился в собрании кардинала Барберини. Скульптор работал над этим произведением около пяти лет и создал шедевр, вызвавший всеобщее восхищение. Популярность Бушардона росла, у него появилось много почитателей, в том числе в среде высшей знати Рима.



Спящий Вакх.

ШАРДЕН УТВЕРЖДАЛ в своих картинах ценность материального мира и реальной жизни. В своих натюрмортах художник не любит пышных и декоративно перегруженных композиций. Он ограничивается небольшим числом любовно отобранных предметов, очень скромных и не бросающихся в глаза.



НА 1730–1740-Е ГОДЫ приходится расцвет творчества художника. Оставаясь верным своему стилю, Шарден вдохновлялся искусством голландских мастеров жанровой живописи, картинами Давида Тенирса и Герарда Доу. Шарден создает композиции, впервые во французском искусстве отобразившие жизнь третьего сословия: «Дама, запечатывающая письмо» (1732), «Карточный домик» (около 1737), «Женщина, чистящая овощи» (1738), «Прачка» (около 1737), «Гувернантка» (1739), «Трудолюбивая мать» (1740) и другие. Чаще всего художник изображал женщин и детей. Трудолюбивая хозяйка, любящая мать, заботливая гувернантка или дети с их непосредственностью и невинными забавами — вот главные герои Шардена.

Молитва перед обедом. 1744 г.

УМЕНИЕ КРАСКОЙ ПЕРЕДАТЬ *материальность каждой вещи вызывало восхищение Дидро: «О, Шарден, это не белая, красная и черная краски, которые ты растираешь на своей палитре, но сама сущность предметов; ты берешь воздух и свет на кончик своей кисти и накладываешь их на холст».*

Мальчик с волчком. 1738 г.

- **1699 г. Родился Жан Батист Симеон Шарден** — французский живописец, один из известнейших художников XVIII века и один из лучших колористов в истории живописи, прославившийся своими работами в области натюрморта и жанровой живописи.
- **1728 г. Мастер экспонирует на парижской «выставке дебютантов» несколько полотен,** среди которых был натюрморт «Скат». Картина так поразила Никола де Ларжильера, почетного члена французской Академии живописи и скульптуры, что он предложил художнику выставить свои произведения в стенах Академии. Впоследствии живописец настоял на том, чтобы Шарден поборолся за место в Академии. Уже в сентябре его кандидатура была принята.
- **1739–1775 гг. Наиболее плодотворный период художника.** Жанровые работы Шардена проникнуты тонким лиризмом, ненавязчивым утверждением достоинства людей «третьего сословия»: «Разносчица» (1739), «Молитва перед обедом» (1744), образы детей «Мальчик с волчком» (1738) и портреты взрослых «Портрет жены» (1775).

1700–1709 Иллюстрированный атлас

Появление стиля рококо обусловлено изменениями в философии, вкусах и в придворной жизни. Идейная основа стиля — вечная молодость и красота, галантное и меланхолическое изящество, бегство от реальности, стремление укрыться от реальности в пастушеской идиллии и сельских радостях.

Бальная зала во дворце Шетцлер. Аугсбург. Германия.

1700–1709

- **1700–1780 гг. Преобладание стиля искусства рококо.** Свое название он берет от французского слова rococo — «дробленый камень, декоративная раковина». Это стиль в искусстве (в основном, в дизайне интерьеров), возникший во Франции в первой половине XVIII века как развитие стиля барокко.
- **1715–1723 гг. Появление архитектурного стиля рококо.** Возник во Франции во времена регентства Филиппа Орлеанского и достиг апогея при Людовике XV, перешел в другие страны Европы и господствовал в ней до 1780-х годов.
- **1756 г. Франсуа Буше пишет портрет маркизы де Помпадур.** Буше много писал свою

Ваза попурри. Севрский фарфоровый завод. 1758 г.

Дворец Цвингер. Дрезден.

В «ЧИСТОМ ВИДЕ» *музыкальный стиль рококо проявил себя в творчестве «великих французских клавесинистов» Франсуа Куперена и Жана-Филиппа Рамо. Для стиля рококо в музыке характерны те же черты, что в живописи и в архитектуре.*

ХАРАКТЕРНЫМИ ЧЕРТАМИ РОКОКО являются изысканность, большая декоративная нагруженность интерьеров и композиций, грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, личному комфорту. Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии.

покровительницу и поклонницу его таланта, фаворитку Людовика XV маркизу де Помпадур. Декоративная импозантность, присущая идеальному портрету, сочетается в образах маркизы де Помпадур с передачей интимного, личного чувства, что придает им более камерный тон.

- **1709 г. Был открыт твердый фарфор саксонским алхимиком Иоганном Фридрихом Беттгером** вместе с ученым Эренфридом Вальтер фон Чирнхаузом. Самое большое применение изобретение получило в стиле рококо, так как позволило создавать легкие, но в то же время прочные скульптуры и элементы декора.

Столик консольный. Северная Италия. Середина XVIII в.

1770-е гг. — 1811 Иллюстрированный атлас

После начала Великой французской революции Гилрей стал более консервативен и высмеивал с тех пор в своих работах в основном французов, прославляя при этом Англию в образе Джона Булля, которого, как считается, он же и придумал. Частой мишенью насмешек Гилрея был также Чарльз Джеймс Фокс, лидер радикального крыла либеральной оппозиции в годы продолжительного доминирования тори.

➲ *Приветливость (карикатура на Георга III). 1795 г.*

↻ *Карикатура «Грех, Смерть и Дьявол». 1791 г.*

Его последняя работа, *по проекту Банбери, называется «Интерьер парикмахерской в период проведения Суда присяжных» и датируется 1811 годом. При работе над этой картиной он сошел с ума, а во время редких проблесков здравого смысла продолжал писать картины.*

1770-е гг. — 1811

- **1770-е гг. Джеймс Гилрей уделяет все свое время карикатуре, посвящая большую часть своего творчества политической сатире.** Его листы печатались и продавались по преимуществу у лондонской издательницы Х. Хемфри.
- **1791 г. Гилрей пишет лист «Грех, Смерть и Дьявол».** Среди многочисленных разнообразных работ Гилрея можно выделить именно это произведение. В его основе лежит знаменитая иллюстрация Г. Фюсли 1776 года к «Потерянному раю» Мильтона.
- **1791 г. Карикатурщик пишет иллюстрацию к «Макбету» Шекспира.** Эта карикатура рассчитана на начитанного зрителя. В ней Гилрей также использует иллюстрацию Фюсли. Она даже имеет посвящение Фюсли. «Три ведьмы» — владычицы тьмы, в которых нетрудно узнать трех главных членов правительства: все того же Питта в центре, его друга Дундаса, правителя Шотландии, и Тэрлоу.
- **Июль 1811 г. Гилрей совершает попытку самоубийства,** бросившись из мансардного

Джон Булль обедает. 1798 г.

МИШЕНЬЮ ДЛЯ ВЫСМЕИВАНИЯ Гилрея становились многие представители британской аристократии, король Георг III, а впоследствии французский император Наполеон I. Согласно одной из легенд, когда Георгу III показали одну особенно обидную карикатуру Гилрея на него, он презрительно сказал, что не понимает подобного искусства. Узнав об этом, Гилрей якобы нарисовал еще одну карикатуру, на которой король рассматривает картины.

Интерьер парикмахерской в период проведения Суда присяжных. 1811 г.

Три ведьмы. 1791 г.

окна над магазином Хамфри на улице Сент-Джеймс. Однако попытка оказывается неудачной. Джеймс Гилрей впадает в безумие, и за ним ухаживает Ханна Хамфрей вплоть до самой смерти.

1703–1741 Иллюстрированный атлас

Буше создал многочисленные серии гравюр, иллюстрировал книги Овидия, Боккаччо, Мольера. Работал во многих видах декоративного и прикладного искусства: создавал декорации для опер и спектаклей, картины для королевских шпалерных мануфактур; выполнял орнаментальные росписи изделий севрского фарфора, расписывал веера, исполнял миниатюры и т. п.

➲ *Прекрасная кухарка.*

С ТЕМОЙ СЕЛЬСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ связаны и пасторали Буше, тоже строящиеся по принципу театральной декорации: с площадкой для актеров, кулисами и уподобленным играющим на сцене молодым миловидным поселянам, занятым отдыхом или выяснением любовных отношений («Вознагражденная покорность», Музей искусств, Ним; «Прекрасная кухарка», 1738, Музей Коньяк-Же; «Отдых крестьян», частное собрание, Флорида).

➲ *Портрет маркизы де Помпадур. 1756 г.*

БУШЕ ДЕЛАЛ ДЕКОРАЦИИ *для опер и спектаклей и картоны для гобеленов мануфактуры Бове. Достойны внимания серии гравюр Буше, среди которых иллюстрации к произведениям Мольера и других авторов, а также серия «Крики Парижа» с изображениями уличных сценок.*

1703–1741

- **29 сентября 1703 г. В Париже родился Франсуа Буше** — французский живописец, гравер, декоратор. Яркий представитель художественной культуры рококо.
- **1745 г. Буше пишет картину «Утро».** В жанровых сценах в интерьере Буше с большим мастерством не только передает детали изображаемых будуаров, костюмы персонажей — дам, занятых туалетом и беседой со служанками, или гувернанток с детьми, но и умеет придать сцене занимательность, объединить всех общим настроением.
- **1756 г. Буше пишет первый портрет фаворитки Людовика XV мадам де Помпадур.** Он не был портретистом, но часто писал свою покровительницу. В ее первом портрете и недатированном портрете из собрания Лувра она изображена в зеленом шелковом платье с книгой и у фортепьяно на фоне изысканно, по моде обставленного будуара.

➲ *Купание Дианы.*

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЬНОЕ и полное выражение реалистические тенденции искусства Батони нашли в портретном жанре, где живопись всегда следует за действительностью. Лучшие портреты кисти Батони написаны серьезно, вдумчиво, с глубоким проникновением в характер изображаемого человека. Батони стоит у истоков парадного репрезентативного неоклассического портрета.

Портрет императора Иосифа II и его брата Леопольда Тосканского. 1769 г.

ПОМПЕО БАТОНИ не был мастером-монументалистом. Основное его призвание — небольшие алтарные образы, картины на мифологические и аллегорические темы и портреты. Его кисти принадлежат такие произведения, как «Падение Симона-мага», «Ахилл среди дочерей Ликомеда», «Возвращение блудного сына», «Кающаяся Магдалина», «Святое семейство», «Геркулес на распутье», «Великодушие Сципиона Африканского», портреты императора Иосифа II и его брата Леопольда Тосканского, Джона Стейпла и другие.

В ИСКУССТВЕ БАТОНИ *не могли не сказаться и реалистические тенденции, характерные для итальянской живописи XVIII века. Но и в этом аспекте позиция художника оставалась двойственной, нередко в одном произведении проявлялись весьма разнородные симпатии мастера.*

- **1708 г. В Лукке, в семье золотых дел мастера родился Помпео Джироламо Батони.** Первые художественные навыки получил у своего отца. 19-летним юношей Батони переезжает в Рим и остается здесь до конца своей жизни. Вначале, на очень короткий срок, он становится учеником Агостино Мазуччи и Себастьяно Конка. Но вскоре Батони встает на путь самостоятельных занятий, пристально изучая и копируя картины Рафаэля и Аннибале Карраччи, а также неустанно зарисовывая античные статуя, наполнявшие тогдашний Рим. Эти рисунки стали хорошей школой для мастера.
- **1750 г. Батони пишет одну из лучших портретных работ раннего периода — «Портрет кардинала Колонна ди Шарра».** Фигура кардинала четким силуэтом вырисовывается на темном, почти нейтральном фоне. Художнику удалось соблюсти меру между подробностью прорисовки деталей одежды, рук, костюма и лаконизмом художественного языка.

Кающаяся Магдалина. Начало 1770-х гг.

1712–1755 Иллюстрированный атлас

До 1760 года, то есть времени, когда со смертью старшего брата мастерская перешла к Франческо, братья Гварди выполняли многочисленные заказы для церквей и отдельных заказчиков. Кроме традиционных алтарных композиций, картин на мифологические и бытовые темы поступали заказы от коллекционеров на копирование произведений великих мастеров прошлого, таких как Тициан, Веронезе, Тинторетто.

Александр Македонский перед телом царя Дария.

Копирование чужих работ не считалось чем-то зазорным. Делал это и Франческо Гварди. К числу такого рода репродукций относится картина «Александр Македонский перед телом царя Дария», выполненная Франческо Гварди по одноименной картине генуэзского художника XVII века Ланджетти. В этой так называемой копии нет и следа того отрицательного оттенка, что мы привыкли вкладывать в смысл этого слова, — рабского следования за чужой мыслью и рукой.

После 1760 года, *когда мастерская переходит в руки Франческо Гварди, тематика ее живописной продукции меняется — начинает преобладать пейзаж. Это было обусловлено как объективными причинами — отъездом или смертью тех художников, которые ранее работали в этом жанре, так и личной склонностью Гварди.*

1712–1755

• **5 октября 1712 г. В Венеции родился живописец, пейзажист Франческо Гварди.** Он учился у своего брата, Джованни Антонио. Работая над излюбленными в Венеции видами пейзажа — ведутой (документально точный городской пейзаж) и каприччио (архитектурный пейзаж-фантазия), Гварди в 1780–1790-е годы пришел к созданию городского пейзажа нового типа, основанного на непосредственности зрительных впечатлений и лирических переживаний художника.

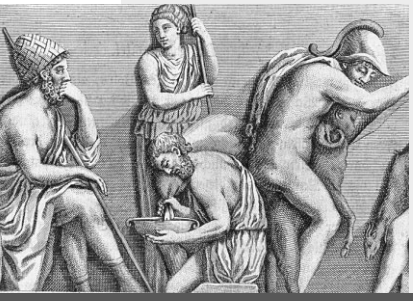
Святой в экстазе.

• **1730–1745 гг. Мастерская Гварди имела заказы от фельдмаршала Венецианской республики,** руководившего ее фортификационными постройками, М. фон Шулентурга, участника войны с турками. Дж.А. Гварди писал парадные портреты фельдмаршала, любителя венецианской живописи XVI–XVII столетий.

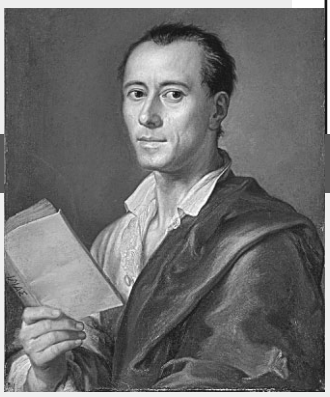
Пьетро Лонги. Портрет Франческо Гварди. Около 1760 г.

В 1768 году через Вену Винкельман едет в Германию; по дороге ему вручают немало золотых почетных медалей, что предрешило печальный конец путешествия. Случайный попутчик, прознав про богатства, убивает Винкельмана в таверне Триеста на пути в Рим 8 июня 1768 года. В церкви, где был похоронен Винкельман, установлен саркофаг с плачущим ангелом. Знаменитый историк искусства Якоб Буркхардт, проезжая через Триест, поклонился праху «того великого мужа, которому история искусств обязана своим существованием».

Развитие искусства, по Винкельману, обусловлено как природными факторами (климат), так и общественными (влияние «государственного устройства и управления, и вызванного ими склада мыслей»). Порожденное свободой древнегреческое искусство как воплощение «благородной простоты и спокойного величия» — эстетический идеал Винкельмана, которому он призывал следовать. Взгляды Винкельмана оказали воздействие на последующее развитие эстетики и искусства.



Влияние эстетики Винкельмана *затронуло Лессинга, Гете, Гердера, Канта, Шиллера, Фихте, Гегеля, вошло в науку об искусстве. Его идеями оказались заражены такие художники как Менгс, Ангелика Кауфман, Тишбейн, Торвальдсен, Канова, Давид — все крупные мастера европейского неоклассицизма.*

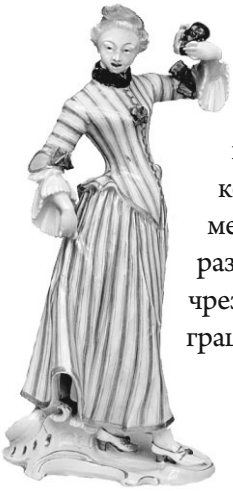


- **1717 г. Родился Иоганн Иоахим Винкельман — немецкий просветитель, историк и теоретик искусства.** Основной труд Винкельмана «История искусства древности» (1764) явился первой попыткой научного исследования истории искусства.
- **1735 г. Вилькельман, несмотря на бедность, получил возможность посещать берлинский Гимназиум.** Два года спустя ему была присуждена стипендия для изучения теологии в Галле.
- **1755 г. Искусствовед опубликовал статью «Размышления о подражании греческим творениям в живописи и скульптуре»,** где употребил выражение «благородная простота и спокойное величие» для характеристики превосходных свойств греческого искусства.

Иллюстрация И. И. Винкельмана из книги «История искусства древности» (1776).

Портрет работы Менгса. (не ранее 1755 года).

1723–1768 Иллюстрированный атлас



СЛЕДУЕТ ОТМЕТИТЬ одну примечательную особенность европейского фарфора XVIII столетия — значительно большую роль скульптурного начала, нежели в китайском и японском фарфоре. Основоположником этого вида декоративного искусства был прославленный мейсенский скульптор И.-И. Кендлер (1706–1775), создавший разнообразные по сюжетам фарфоровые группы и фигуры, чрезвычайно пластичные и декоративные, наделенные чертами грациозного стиля рококо.

Персонаж комедии дель арте. 1760-е гг.

ИЗЫСКАННОЕ ИЗЯЩЕСТВО в постановке фигур и их жестах, выражающих радость, удивление или кокетство, придает им своеобразное очарование. Некоторые персонажи соединены в пары, причем линии изгибов их фигур дополняют друг друга. Эта нарочитая манерность не производит впечатления неестественности — художник как бы запечатлел исполненное грации мгновенное движение. Высшая степень утонченности, которой достиг Бустелли в рокайльной пластике, сочетается в его произведениях с эмоциональностью и остротой характеристики.

БУСТЕЛЛИ РАБОТАЕТ *как мастер рокайльного стиля. Темы он использует традиционные: галантные пары, пасторали, китайцы, турки, боги Олимпа, но вносит в них нечто новое: элегантная утонченность сочетается в его произведениях с острохарактерными движениями, жестами, мимикой. В его моделях черты рокайля находят подчас свое крайнее выражение.*

Франц Антон Бюстелли. Любовная группа «Бурная Галан». Фарфоровый завод Нимфенбурга, Баварский Национальный музей в Мюнхене. 1756 г.

1723–1768

- **1723 г. В Локарно родился Франц Антон Бустелли** — итальянец швейцарского происхождения, один из крупнейших скульпторов-керамистов XVIII века.
- **1754 г. Бустелли принимают на фарфоровую мануфактуру** в пригороде Мюнхена Нейдеке. Через семь лет мануфактура переезжает в Нимфенбург, где начинается период ее расцвета. Бустелли первоначально числился «фигуристом», то есть исполнителем фарфоровых фигурок по чужим моделям, но довольно скоро он уже именуется как «скульптор и мастер моделей», становится ведущим художником мануфактуры.
- **Около 1760 г. Мастер создает серию из шестнадцати фигур-персонажей итальянской комедии.** Эта тема многократно использовалась в фарфоровой пластике. Но серия, исполненная Бустелли, превосходит все другие по богатству фантазии, тонкости моделировки, большой жизненной теплоте и внутренней содержательности.

Персонаж комедии дель арте. 1760-е гг.

обтравка

С **ПОРТРЕТАМИ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА,** которых Рейнольдс писал в Портсмуте во время маневров, в его творчество входит образ «героя дня». Один из покровителей молодого художника лорд Маунд Эджкамп познакомил Джошуа с будущим адмиралом Огастесом Кеппелом. Этот морской офицер получил в 1749 году назначение на Средиземное море и предложил художнику совершить путешествие на своем корабле. Так исполнилась мечта Рейнольдса побывать в Италии.

В **1760-Е ГОДЫ** в творчестве Рейнольдса сказываются уроки, полученные у великих мастеров XVI и XVII веков. Живопись его становится более полнокровной. В одних портретах его воцаряются свобода и непринужденность, как, например, в портретах писателя Стерна и Нелли О'Брайен, в других полотнах он создает величавые портреты-аллегории.

Возраст невинности. 1785–1788 гг.

Дамы за рукоделием. 1780 г.

РЕЙНОЛДС *прекрасно передает обаяние здорового, счастливого детства. Таковы, с их изящным рисунком и светлой, сочной живописью, портреты «Миссис Хор с ребенком» и «Возраст невинности». Эти полотна являются одними из лучших женских и детских образов Рейнолдса.*

• **16 июля 1723 г. В Плимптоне (Англия) в семье пастора, преподавателя местной школы родился Джошуа Рейнольдс.** Поначалу родители прочили ему медицинскую стезю. Однако вскоре они убедились в другом предназначении Джошуа: мальчик читал и штудировал книги по искусству, копировал гравюры и литографии, много рисовал.

• **1753–1754 гг. Художник пишет «Портрет коммодора Кеппела».** Эта картина сыграла решающую роль в развитии его творческой карьеры мастера. Портрет был написан в благодарность Каппеле за то, что тот помог совершить поездку в Италию. Портрет получил большую известность, в связи с чем последовали многочисленные заказы. В некоторые периоды Рейндольс писал до сотни портретов в год.

• **1768 г. Рейнольдс единогласно избирается президентом Королевской академии и занимает этот пост до конца своих дней.** Он — первый живописец короля, председатель клуба писателей, блестящий оратор. На его парадных обедах и в его мастерской собирается весь цвет лондонского общества — военные и политические деятели, ученые, писатели, актеры, знаменитые красавицы.

1727–1759 Иллюстрированный атлас

Герои английского художника — люди утонченной души, любящие помечтать в уединении, на лоне природы, в кругу близких. Они близки героям литературы английского сентиментализма конца XVIII столетия.

Как отмечает Бейт: *«Его первыми опытами были маленькие пейзажи, которые он часто продавал за гроши торговцам, а когда позднее он занялся портретами, цена за них была от трех до пяти гиней».*

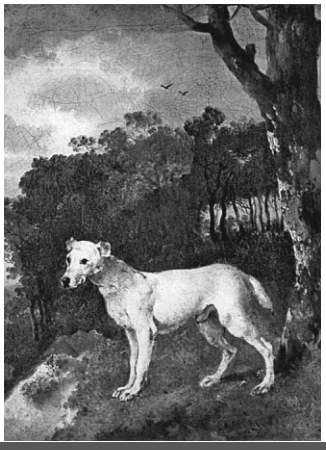
Дама в голубом. Конец 1770-х — начало 1780-х гг.

Пейзаж в Саффолке (1746–1750).

1727–1759

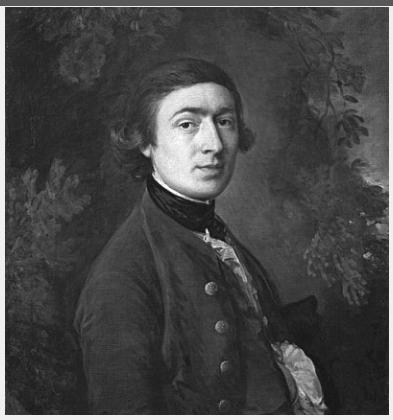
- **14 мая 1727 г. В селении Садбери в Восточной Англии крестили Томаса Гейнсборо.** Томас был младшим девятым сыном обедневшего торговца сукном Джона Гейнсборо и его жены Сюзанны. Джон Констебль так охарактеризовал творчество Гейнсборо: «Ему не было дела до подробностей, целью его было передать чувство прекрасного, и он этого полностью достиг».
- **1745 г. Гейнсборо пишет одну из самых ранних своих подписных картин.** Он выполнил портрет бультерьера Бампера на фоне пейзажа, а на обороте картины написал: «Замечательно умный пес». Тогда же был написан и портрет хозяина Бампера, некоего Генри Хилла.
- **1759 г. Художник пишет восемьдесят портретов.** Как отмечает исследователь творчества английского художника Е.А. Некрасова: «В жанре портрета он старался следовать Хогарту, усвоив его непосредственность восприятия модели, заботясь больше о сходстве, нежели о передаче общественного положения позирующего, стремясь

В **ЭТО ВРЕМЯ** Томас Гейнсборо испытывает влияние ван Дейка, часто обращаясь к подчеркнуто вертикальным композициям, удлиняя пропорции фигур, изображаемых часто во весь рост, в уверенных и изящных позах и движениях. Эти произведения отличаются нарядным колоритом.



➲ *Бультерьер Бампер. 1745 г.*

Портрет четы Эндрюс. Около 1750 г.



запечатлеть обычный, каждодневный облик человека. Нельзя сказать, чтобы заказчики возражали против этого, но иногда художнику приходилось разъяснять им особенности своей свободной непривычной манеры. Гейнсборо хотелось добиться наибольшего слияния модели с окружающей природой, хотя это и не всегда ему удавалось».

Автопортрет. Около 1759 г.

1727–1759 Иллюстрированный атлас

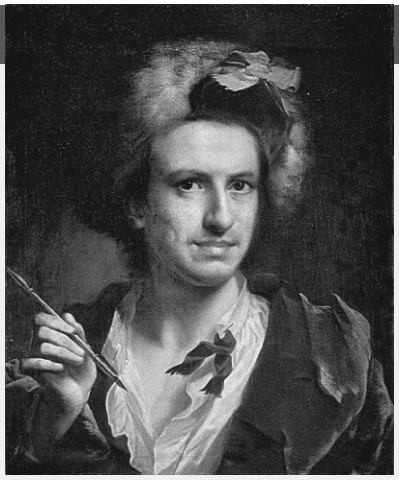
Художник работает главным образом для английских издателей и быстро приобретает известность. Он репродуцирует пунктиром портреты крупнейших английских художников — Рейнолдса, Лоуренса, Гейнсборо, композиции на античные темы Гамильтона, мифологические сцены Чиприани, фантастические сюжеты Фюсли. Много гравирует он и с картин Анжелики Кауфман, немецкой художницы, работавшей в те годы в Лондоне.

В. Гамильтон. Рахиль и Иаков. 1791 г.

Прекрасная Родопа и Эзоп. С оригинала А. Кауффман. 1780-е гг.

1703–1741

- **1727 г. Во Флоренции родился Франческо Бартолоцци.** Он был сыном ювелира и флорентийским гравером. Возможно, с занятием отца ювелирным делом связан выбор профессии Бартолоцци — гравирование по металлу.
- **1752 г. Бартолоцци иллюстрирует «Итальянскую литературу» М. Фоскарини.** Он создает цикл гравированных портретов знаменитых венецианцев, изображенных в изящных медальонах с орнаментальным обрамлением. Интересны две сюиты гравюр

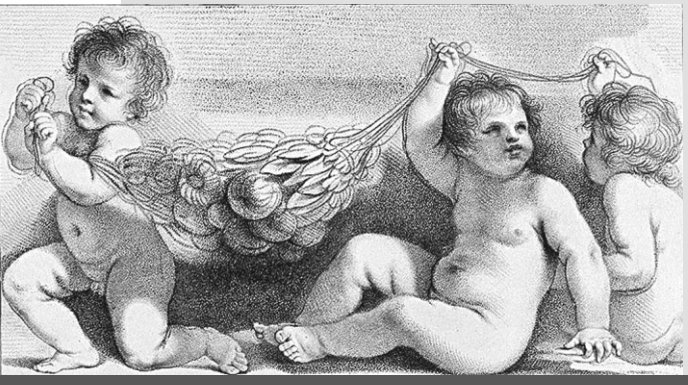


А. Менгс. Портрет Франческо Бартолоцци. XVIII в.

С именем Франческо Бартолоцци обычно принято связывать виртуозную технику пунктирной гравюры, модной во второй половине XVIII века. Между тем он работал и в традиционной технике офорта, и в резцовой гравюре. Мастерство его дополнялось даром тонкого рисовальщика. Бартолоцци умел почувствовать национальные особенности и индивидуальный стиль других художников, что очень важно для профессионального гравера, который постоянно занят репродуцированием чужих произведений.

Свадьба Психеи и Амура. 1789–1790 гг.

Наследие Франческо Бартолоцци *исчисляется более чем двумя с половиной тысячами гравированных листов. Его деятельность была тесно связана с характерным для европейского Просвещения вкусом к собиранию изящно оформленных изданий и произведений изобразительного искусства, в том числе и графики.*



Три путти с гирляндой. 1780 г.

на библейские сюжеты по картинам Пьяцетты, в которых при изображении тела, стремясь к более тонким световым модуляциям, Бартолоцци применяет прием, близкий к пунктирной технике.

• **1764 г. Судьба гравера круто меняется.** Работа над заказом по гравированию рисунков Гверчино привела его в Лондон. В серии из двенадцати листов Бартолоцци удалось так полно передать в офорте особенности рисунка пером, толщину линии, глубину тона, не говоря уже о точности самого рисунка, что это вызвало большой интерес у коллекционеров и знатоков. Вскоре художника приглашают переехать в Лондон и заняться репродуцированием королевской коллекции рисунков. Бартолоцци навсегда покидает Италию.

• **1801 г. В возрасте 74 лет Бартолоцци принимает предложение португальского принца и переезжает в Лиссабон,** где сначала преподает в Академии, а вскоре становится ее президентом.

1732 — 1771–1773 Иллюстрированный атлас

Существует только одна подписанная работа Гутьера: часы, исполненные в 1771 году для города Авиньона. На остальных же изделиях обычно будет написано «приписывается Пьеру Гутьеру». Предположительное авторство узнается по двум признакам: либо история заказа изделий точно известна, либо художественные достоинства и манера исполнения действительно указывают на руку этого незаурядного мастера.

Интерьер дворца Фонтенбло. Франция.

Блестящий расцвет деятельности Пьера Гутьера продолжается примерно до конца 1780-х годов. Затем наступает катастрофа. Далеко не все знатные заказчики были аккуратны в своих расчетах. Между тем Гутьер сам занялся покупкой земли и строительством дома, надеясь, что это будет ему надежным обеспечением.

Часы. 1771 г. (Лондон, коллекция Уоллеса).

Слава Гутьера *была настолько велика, что в последующие времена ему приписывали множество бронзы последней трети XVIII века.*

1732 — 1771–1773

- **1732 г. В небольшом городке Бар-сюр-Об родился Пьер Гутьер.** Пьер был старшим сыном Клода Гутьера, владельца мастерской по изготовлению конской упряжи. Как и все дети ремесленников, Пьер еще мальчиком начал помогать отцу, и его рано заинтересовали узорчатые бронзовые и стальные детали упряжки.
- **1760-е гг. Гутьер достиг высокого мастерства как бронзовщик** широкого плана и в документах того времени именовался «чеканщиком-позолотчиком Короля» или «скульптором».
- **Начало 1770-х гг. Мастер выполняет заказы для отделывавшихся заново помещений замка Фонтенбло.** Лучшими мастерами художественной бронзы в Европе были французские бронзовщики, достигшие высокого совершенства в моделировке и отделке своих изделий. Среди многих именитых бронзовщиков Парижа (Каффиери, Дюплесси, Осмонд) резко выделяется блестящий талант Пьера Гутьера.

Настольный прибор. Приписывается Пьеру Гутьеру. Около 1775 г.

ФРАГОНАР прекратил заниматься историческим родом живописи и, последовав вкусам эпохи, стал писать в идеалистических жанрах и пасторали в духе Ватто и Буше, сцены интимной жизни пикантного, иногда беззастенчиво-эротического содержания, декоративные панно, портреты, миниатюры, акварели, пастели и по временам заниматься офортным гравированием. Произведения его вошли в моду и продавались по высокой цене. Но вспыхнувшая революция разорила его, а классицизм, новый стиль во французском искусстве, основанный Жаком-Луи Давидом, лишил его прежней популярности.

➲ *Купальщицы. 1763–1764 гг.*

Художник Жан Оноре Фрагонар смело разрушал каноны аристократического портрета XVIII столетия. В картине «Портрет Дени Дидро» (Музей Карнавале, 1768, Париж) Фрагонар запечатлел философа в мгновение внутреннего озарения, оторвавшегося от чтения, с устремленным вдаль вдохновенным взглядом. Экспрессивная роль света, динамика композиционного и живописного решения рождают впечатление изменчивости натуры.

ФРАГОНАР — *мастер мимолетного наброска с натуры. В портретах Фрагонар стремился запечатлеть творческую импульсивность, душевную взволнованность, страстность переживаний, которые должны неизбежно перейти в действие, вывести за пределы обыденности, из интимной сферы жизни.*

➲ *Свидание.*

- **1732 г. В Грассе родился Жан Оноре Фрагонар — французский живописец и гравер.** Работал в стиле рококо. Создал более 550 картин (не считая рисунков и гравюр). Стиль и манера Фрагонара разнообразны, они менялись, эволюционировали от декоративного решения к классическому, с характерным для него точным, упругим рисунком и локальным сдержанным цветом.
- **1752 г. Художник пишет картину «Жертвоприношение Иеровоама».** За это полотно он получил Большую Римскую премию и отправился в Рим. В Риме значительное влияние оказали на него итальянские мастера XVII века Бароччо, Солимена, Пьетро да Кортона и в особенности Тьеполо.
- **1771–1773 гг. Живописец пишет полотна «Свидание» и «Погоня».** Связь с рококо проявляется в заостренно-пикантных и вместе с тем иронических сюжетах картин. Художник стремился передать интенсивную красочность реального мира, любил теплую золотистую гамму, игру света.

1741–1743 Иллюстрированный атлас

МНОГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Гудона хорошо известны во всем мире еще и потому, что он их тиражировал, многократно повторяя в дешевом гипсе и в более дорогих мраморе и бронзе. Это был едва ли не единственный скульптор XVIII столетия, овладевший техникой литья бронзы. Особенно он увлекался ею в 1780–1790-е годы. Он писал: «Я могу выступать в двух ролях — скульптора и литейщика. В первой я — творец, во второй я могу точно воспроизводить других...»

Бюст Сабины Гудон в возрасте четырех лет, 1792 г.

ГУДОН ВЫПОЛНИЛ портреты многих известных людей своего времени: Неккера, Лафайета, Вайи, Б. Франклина и Д. Вашингтона и других. Гражданские добродетели, а также заслуги в науке и искусстве являлись критериями выбора. Но подлинным продолжением серии следует считать портреты Дидро, Даламбера, Руссо (был выполнен с посмертной маски) и самый известный из них — портрет Вольтера.

ОСОБУЮ ГРУППУ *в творчестве Гудона составляют портреты детей. Среди них превосходные бюсты Александра и Луизы Броньяр, портреты дочерей скульптора Сабины, Анны-Анж и Клодины. Гудон сумел передать ощущение свежести и чистоты детства без налета сентиментальности и игривости, свойственной рококо. В его произведениях дети — это мыслящие личности с собственным внутренним миром.*

Зима. Бронза. 1787 г.

1741–1743

- **25 марта 1741 г. В Версале родился Жан Антуан Гудон.** В пятнадцать лет он был принят в школу Королевской академии живописи и ваяния, получил третью премию по скульптуре, а в 1761 году, в возрасте двадцати лет, — первую премию за барельеф «Царица Савская подносит дары Соломону».
- **1771 г. Гудон выполняет один из самых знаменитых бюстов — портрет Дени Дидро.** Сам философ, знаток и критик искусства, отметил необычайное сходство портрета. Дидро портретировали часто. Но среди портретов, созданных Ван Лоо, Анн Мари Колло, Ж.-В. Пигалем и Л.-А.-Ж. Лекуантом, портрет Гудона выделяется яркостью и живостью характеристики. Бюст свободен от всяких аксессуаров и украшений. Все внимание сконцентрировано на лице. Гудон изобразил философа без парика, к которому тот питал нескрываемую ненависть.
- **1785 г. Скульптор едет в Америку для выполнения статуи Джорджа Вашингтона.** В историю скульптуры Гудон вошел, прежде всего, как мастер портрета. Он выполнил портреты многих известных людей своего времени.

Гроот прославился, в первую очередь, камерными портретами царственных особ, в которые вносил любимые им элементы игры и театральности. Ему довелось изобразить всех членов семьи императрицы.

➲ *Портрет великого князя Петра Федоровича и его жены Екатерины Алексеевны. 1745 г.*

Весьма значительна иконография Петра Федоровича и Екатерины Алексеевны. Изображая великокняжескую чету, Гроот идеализирует модели. Он исходит скорее из представления об идеале властительных персон, нежели следует их индивидуальности. Например, в двойном портрете лицам Петра и Екатерины придано значительное выражение, несколько приукрашены их черты и слащаво-манерны жесты рук. Такой образ Петра далек от свидетельства Е. Дашковой, первой женщины — президента Российской академии наук: «Поутру быть первым капралом на вахтпараде, затем плотно пообедать, выпить хорошего бургундского вина, провести вечер со своими шутами и несколькими женщинами и исполнять приказания прусского короля...»

Живопись Георга Кристофа Гроота *продолжает портретную линию «россики» первой половины XVIII века, как принято называть творчество работавших в России иностранных художников. В его лучших портретах принципы рококо находят законченное стилевое выражение, обогатившее русскую культуру новой художественной традицией.*

• **1741 г. Генерал Левендаль выписывает Гроота к себе.** Гроот работал в Ревеле. «Портрет генерала Левендаля с женой за чайным столом» (1741) — самая ранняя известная работа Гроота-портретиста. Выполненная в традициях северного барокко с его приверженностью натурализму, она характеризуется повышенным интересом к передаче антуража; формы несколько тяжеловесны, но манера письма достаточно свободна.

• **1743 г. Гроот пишет портрет великого князя Петра Федоровича, впоследствии императора Петра III, и «Конный портрет Елизаветы Петровны с арапчонком».** В этот период Георг Гроот оттачивает свою манеру в парадных портретах, имеющих многочисленные повторения.

• **1742 г. Гроот, вместе с Луи Каравакком и Иваном Вишняковым, принимал участие в оформлении коронационных торжеств в Москве** и был удостоен почетной должности «придворный малер», а затем и «галереи директор». Ему были поручены хранение и реставрация картин.

1746–1796 Иллюстрированный атлас

1808 год стал годом потрясений для всей Испании. Она была оккупирована французами, в Мадриде вспыхнуло восстание, приведшее к партизанской войне. Перед отъездом нового короля Фердинанда VII в Байонну, где он будет арестован вместе со всей семьей, Академия Сан-Фернандо поручает Гойе написать его портрет. Однако сеанс был сокращенным и, как оказалось, последним, поэтому Гойе пришлось дописывать портрет по памяти. В течение военных лет Гойя, однако, сумел создать ряд своих выдающихся жанровых картин: «Махи на балконе», «Девушки, или Письмо», «Старухи», «Кузница» и «Ласарильо де Тормес».

➲ *Девушки, или Письмо. 1812–1819 гг.*

Гойя принадлежит к самым выдающимся испанским художникам. Его религиозные картины и фрески не имеют большого значения. Важнее его характерные портреты, и особенно ценны его изображения национальной жизни, в которых он первый, в эпоху классицизма, открыл испанскую действительность. Свежи и сильны полные озлобления и фантазии гравюры Гойи. Как живописец, Гойя тонко владел светотенью Рембрандта и светом Веласкеса.

Но 18 мая 1814 года *Фердинанд VII отменил конституцию 1812 года, распустил Кортесы, заключил в тюрьму ряд либеральных депутатов. С Гойи же сняли все подозрения в сотрудничестве с французскими захватчиками и позволили спокойно работать, хотя Фердинанд VII и относился к Гойе враждебно.*

Ганнибал устремляет взгляд на Италию с высоты Альпийских гор.

1746–1796

- **30 марта 1746 г. В Фуэндетодосе родился Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес.** Испанский художник и гравер, один из первых и наиболее ярких мастеров изобразительного искусства эпохи романтизма.
Согласно статье русского искусствоведа Сомова А. И., в Италии художник «занимался не столько живописными работами и копированием итальянских мастеров, сколько наглядным изучением их средств и манеры».
- **1789 г. После смерти Карла III Гойя стал придворным художником Карла IV** и его первым живописцем. После назначения он написал ряд невыразительных портретов короля и его супруги. У двора, напряженно следящего за событиями Французской революции, пропал интерес к украшению дворцов, и после этого у Гойи пропали заказы.

В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ художники становились свидетелями, а иногда и участниками политических конфликтов. Так, творчество Давида было связано с событиями Французской буржуазной революции, творчество Домье — с революционным движением 1830-х годов, Курбе — с революцией 1848 года и Парижской коммуной. Давид увидел героическое и в современности, отразив его в полотне «Смерть Марата». Воплощение героики в конкретных современных образах осуществляется и у прогрессивных романтиков. Например, в «Плот "Медузы"» Жерико, или «Свобода, ведущая народ» — Делакруа. Однако они брали события, выходящие за рамки повседневности. Мастера же критического реализма, такие как Домье, Милле и Курбе, воплощали в своих произведениях обыденную трудовую жизнь и, сумев раскрыть ее эстетическую и этическую значимость.

ВСЕ ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ представляли собой определенные ступени развития реализма XIX века. Его характерной особенностью являлось нарастающее стремление к конкретно-историческому отображению действительности. Даже в таком наиболее отвлеченном направлении, как революционный классицизм, обращение к античности связывалось с современной историей.

В ПРОГРЕССИВНОМ РОМАНТИЗМЕ *художники, как и литераторы, декларировали тесную связь искусства с исторической эпохой. Художники стремились выявить национальные черты и в исторической живописи, и в пейзаже. В портрете подчеркивалось индивидуальное своеобразие человека. Преодолеваются черты условности, свойственные классицизму и романтизму.*

• **В 1793 г. Упраздняется Королевская академия живописи и скульптуры.** Вместо нее было создано «Общество содействия прогрессу наук и искусства». Академия была упразднена как символ превосходства одних слоев общества над другими.

Жак Луи Давид. Смерть Марата. 1793 г.

• **17 ноября 1796 г. Молодой главнокомандующий Наполеон Бонапарт** в бою при Арколе бросается под огнем вперед со знаменем в руках. Именно после этого поступка один из любимых учеников Давида — Антуан Гро пишет Наполеона в Италии, где в то время и находится Бонапарт с Жозефиной.

А. Гро. Портрет Бонапарта на Аркольском мосту. 1796 г.

1748–1789 Иллюстрированный атлас

Давид в эпоху, когда прозревали новые человеческие идеалы, увлекся античностью и поэтому вырабатывал принципы нового искусства, которые сказались уже на первой картине, привезенной из Италии, — «Велизарий, узнанный солдатом, который служил под его командованием, в тот момент, когда женщина подает ему милостыню».

Битва Минервы с Марсом. 1771 г.

Наполеон на перевале Сен-Бернар. 1801 г.

С приходом Наполеона Бонапарта *Давид получает звание «первого живописца императора». В этот период художник написал ряд работ, восхваляющих Наполеона, Жозефину и Империю.*

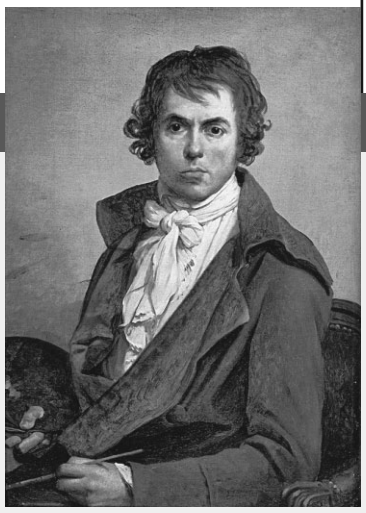
1748–1789

- **1748 г. Родился Жак Луи Давид.** Крупнейший мастер и организатор художественной жизни своего времени. Жак тесно связал свое творчество с Великой французской революцией.
- **1771 г. Художник успешно участвовал в конкурсе на Римскую премию картиной «Битва Минервы с Марсом».** Картина была написана в духе академической манеры того времени. Также в ней чувствовалось влияние рококо.

Давид обратился к античности, потому как она давала ему примеры героической борьбы народа. Это происходило в период, предшествующий буржуазной революции, когда складывалось искусство революционного классицизма. Давид совершил поступок, вызвавший резкую критику: получив в Лувре от Директории большой зал бывшей Академии архитектуры, он 21 декабря 1799 года выставил в нем свою картину, введя для публики входную плату в размере 1 франк 80 сантимов. Это новшество — плата за вход — шокировало многих.

Велизарий просит милостыню. 1781 г.

Клятва Горациев. 1784 г.

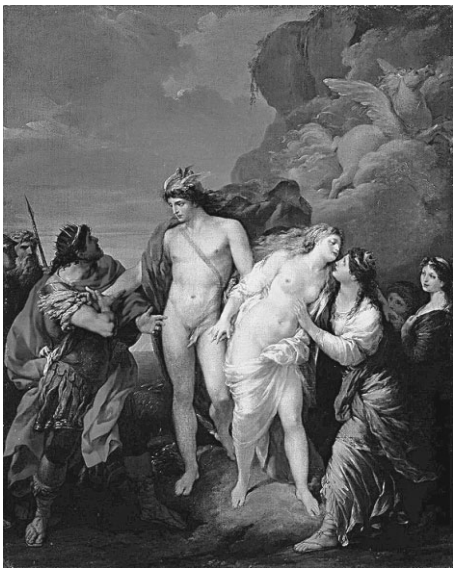


Автопортрет 1794 г.

- **1784 г. Давид пишет картину «Клятва Горациев».** Давид заимствует сюжет из античной истории, для того чтобы воплотить передовые идеи своего времени — идею патриотизма и идею гражданственности.
- **1789 г. Давид выставляется в Салоне.** Открытие выставки состоялось в дни революционного напряжения, когда художники и их ученики сами несли охрану, одетые в национальные мундиры.

1754–1795 Иллюстрированный атлас

Реньо одно время стоял во главе целой школы молодых живописцев, соперничавшей со школой Давида, влияние которого, в конце концов, сделалось преобладающим. К числу учеников Реньо принадлежали Креспен, Герен, Ле-Февр, Лафитт, Блондель и многие другие художники. Кроме вышеупомянутых, к лучшим картинам Реньо относятся: «Снятие с креста», «Три грации», «Изобретение живописи, «Пигмалион, просящий Венеру оживить изваянную им статую».

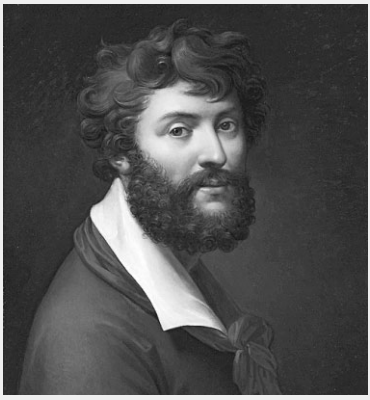


Персей освобождает Андромеду. 1782 г.

Посещение философа Диогена царем Александром Великим. 1776 г.

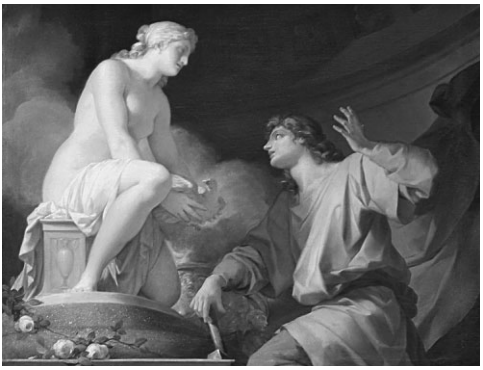
1754–1795

- **1754 г. В Париже родился французский исторический живописец Жан-Батист Реньо.** Десяти лет от роду был увезен в Америку своим отцом, четыре года служил юнгой на купеческом корабле, что дало ему возможность посетить множество экзотических земель африканских и американских материков. После смерти отца Реньо возвратился в Париж и поступил в ученики к живописцу Бардену, который вскоре затем взял его с собой в Рим.
- **1775 г. Реньо пишет картину «Эсфирь обличает Амана перед Артаксерксом».**



Автопортрет. XVIII в.

После своего возвращения в Париж за выставленную в салоне 1782 году картину «Персей освобождает Андромеду» Реньо был признан сопричисленным к академии, а в 1783 году за картину «Воспитание Геркулеса» (хранится в Лувре) возведен в академики. В 1795 году Реньо стал членом французского института, во времена правления Наполеона I получил титул барона и до конца своей жизни был ректором королевских специальных училищ живописи и скульптуры.



Пигмалион, просящий Венеру оживить изваянную им статую. 1786 г.

Картины художника *Жана Батиста Реньо на преимущественно мифологические сюжеты отличаются грациозностью изображенных фигур (чем он заслужил от своих современников звания «живописца граций»), приятностью красок, нежностью кисти, но холодны и не глубоки по внутреннему содержанию.*

Свобода или смерть. 1795 г.

За нее Жан Батист получил второстепенную римскую премию, а в следующем году, за большое полотно «Посещение философа Диогена царем Александром Великим» — главную премию, после чего отправился, в качестве пенсионера Академии, вторично в Рим, где написал: картину «Крещение Господне», обратившую на него общее внимание.

- **1790-е гг. Художник пишет полотно «Свобода или смерть».** Он активно выступал в поддержку революционного движения. Картина, аллегорически изображающая поддержку Республики, ее идеалов и свободы, подталкивает зрителя сделать этот нелегкий выбор. Свобода, равенство, братство — вот девизы, декламируемые картиной.
- **1795 г. Реньо пишет «Свобода или смерть».** Живописец увлечен революцией и отражает ее через классические сюжеты. Гений Франции с крыльями летит по всему земному шару, он выражает универсальность идей, слева от него смерть, справа — республика с символами свободы, равенства и братства.

1755–1811 Иллюстрированный атлас

Портреты, исполненные Виже-Лебрен в России, привлекают большей простотой, задушевностью и отсутствием манерности, присущей ряду ее портретов французского периода. Модели портретов держатся естественно, в них, как правило, нет нарочитого позирования. Необычайно привлекателен, полон искренности и чистосердечия образ графини Т.В. Юсуповой, жены знаменитого мецената Н.Б. Юсупова (США, частное собрание), которая изображена на фоне паркового пейзажа.

Портрет графини Т.В. Юсуповой. 1797 г.

В доме **Виже-Лебрен** был один из самых популярных в Париже салонов. Она отличалась живым и общительным характером, наконец была просто очаровательной молодой женщиной. Так же как знаменитые актрисы той эпохи, портреты которых она часто писала, Виже-Лебрен входила в высшее аристократическое общество. Этому во многом способствовало то, что она стала любимой художницей королевы Марии-Антуанетты.

*Э.Л. **Виже-Лебрен** принадлежит к числу самых популярных художников своего времени. Она преуспела в жанре живописи, который во Франции всегда ценился очень высоко. Портреты кисти Виже-Лебрен, особенно портреты женщин и детей, получили признание современников, ее слава перешла и в XIX век.*

Портрет Марии Антуанетты. 1783 г.

1755–1811

- **1755 г. В Париже в семье художника-портретиста родилась Элизабет Луиз Виже-Лебрен.** Ее отец был малозначительным мастером, но он сумел привить дочери любовь к живописи. Э.Л. Виже-Лебрен принадлежит к числу самых популярных художников своего времени.
- **1775 г. Художница вышла замуж за Ж.-Б.П. Лебрена,** игравшего важную роль в эволюции вкуса и собирательства во Франции последней четверти XVIII века. Он был художником, реставратором, критиком и торговцем картинами. Через его руки проходило множество произведений художников разных стран, так что у Виже-Лебрен была возможность познакомиться не только с французской, но и с голландской и фламандской школами живописи.
- **1795–1801 гг. Жизнь художницы в России.** Особую роль в искусстве и биографии Виже-Лебрен сыграло пребывание сначала в Петербурге, затем в Москве. Виже-Лебрен особенно сблизилась с семейством Строгановых, славившихся как покровители изящных искусств, а также с графиней Екатериной Долгорукой. В составленном ею самой списке работ, которые были написаны в России, значатся 44 портрета.

ЛЬВОВ ПРИВИЛ провинциальному художнику интерес к истории, поэзии и музыке. Видимо, Львов познакомил Боровиковского и с крупнейшим русским художником XVIII столетия Д.Г. Левицким. По совету последнего Боровиковский брал уроки у австрийского художника И. Лампи. От этих мастеров Боровиковский научился филигранной живописной технике, легкому, практически незаметному мазку. Начиная с конца восьмидесятых годов основным жанром в творчестве Боровиковского становится портрет. Одна из первых работ — портрет Филипповой (1790), жены архитектора, который проектировал Казанский собор. Он написан в традициях сентиментализма: фон едва намечен, женщина сидит в свободной позе, и все внимание художника сосредоточено на ее лице.

Екатерина II на прогулке в Царском Селе.

БОРОВИКОВСКИЙ ВНЕС в русское портретное искусство новые черты: возросший интерес к миру человеческих чувств и настроений, утверждение морального долга человека перед обществом и семьей. Обладая виртуозной живописной техникой, Боровиковский по праву может считаться одним из лучших русских портретистов.

Портрет М.И. Лопухиной.

ПОЛУЧИВ ИЗВЕСТНОСТЬ, *Боровиковский щедро делился своим талантом с учениками. Одним из самых любимых его учеников был Алексей Венецианов, в будущем ставший главой собственной художественной школы. Некоторое время Венецианов даже жил в доме Боровиковского.*

- **4 августа 1757 г. Родился Владимир Лукич Боровиковский.** Первые навыки в искусстве Владимир получил в семье: его отец и братья занимались иконописью. Вначале мальчик помогал им в качестве подмастерья, а затем стал писать иконы сам. Исполнял молодой художник и портреты, но в целом творчество Боровиковского в то время не выходило за рамки полуремесленного искусства.
- **1797 г. Боровиковский пишет портрет М.И. Лопухиной,** свое самое поэтическое произведение. В портрете Лопухиной отражены задумчивый, томный, грустно-мечтательный взгляд, нежная улыбка, свободная непринужденность чуть усталой позы, плавные, ритмично падающие вниз линии, мягкие, округлые формы, нежные тона.
- **Около 1811 г. Художник пишет портрет М.И. Долгорукой.** В нем живописец создал образ женщины исключительного благородства, ей уже знакома не только чувствительность, но и настоящие большие чувства: в ее улыбке есть горечь разочарования. Однако она умеет сдерживать свои чувства, сохраняя спокойное достоинство и самообладание.

Дворец Фонтенбло. Салон Людовика XIII. Замок был одним из главных дворцов французских королей.

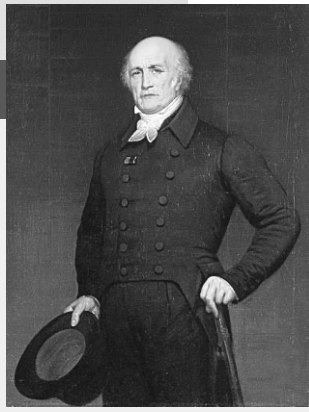
Расцвет деятельности Персье и Фонтена приходится на первое десятилетие XIX века, когда окончательно выкристаллизовывается стиль ампир. Идеи высокой гражданственности уходят из искусства — его задачей становится утверждение престижа императорской власти. Персье и Фонтен были творцами и строгими диктаторами этого стиля в области декоративного искусства. Под их наблюдением ведется реставрация фасадов Лувра; они расширяют площадь Каррузель и начинают строительство нового (северного) крыла Лувра — закончено оно было только через пятьдесят лет. Основной же их работой была перестройка и отделка старых дворцов, ставших императорской резиденцией.

Фонтен и Персье находят главное применение своим способностям в работах по переустройству и декоративному оформлению старых особняков в духе нового времени. Здесь следует сказать еще об одной особенности классицизма XVIII столетия. В эту эпоху начинается серьезное изучение Античности.

Значение Фонтена *и Персье как создателей декоративного стиля, сделавшего эпоху в истории искусства XIX столетия, непреложно. Художественная стилистика ампира стала достоянием всей Европы, получая в каждой стране свое истолкование. И, пожалуй, наиболее распространенным и самобытно переработанным стал ампир в России.*

1762–1810

- **1762 г. В Понтуазе родился архитектор, рисовальщик, гравер и историк архитектуры Пьер-Франсуа-Леонар Фонтен.** Он был выходцем из семьи, традиционно связанной со строительным делом.
- **1785 г. Фонтен получает первую премию за проект надгробной часовни и направляется в качестве пенсионера Римской академии в Италию,** где изучает античное искусство. Большое влияние оказало на него также творчество итальянских мастеров эпохи Возрождения и последующих столетий, особенно — Дж. Виньола и Дж. Пиранези.
- **1790-е гг. Фонтен назначается первым архитектором императора,** продолжая работать вместе с Персье. Из их архитектурных произведений самым значительным является арка на площади Каррузель.

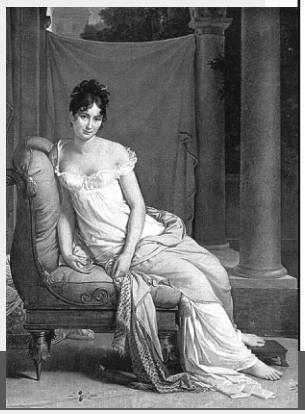


Жозеф Дезире Кур. Портрет Пьер-Франсуа-Леонара Фонтена.

Никто из его современников не умел столь изысканно льстить в портрете, особенно в женском. Мадам Рекамье, недовольная портретом Давида, обратилась к Жерару. Он запечатлел красавицу Юлию полулежащей на кушетке подобно трагической музе. Этим портретом требовательная модель осталась довольна, но пожелала видеть законченным и портрет работы Давида. Оскорбленный учитель, которому предпочли его ученика, пусть и лучшего, решительно отказался от дальнейшей работы, сказав, согласно легенде, «что художники бывают столь же упрямы, как и женщины».

Франсуа Жерару принадлежит приоритет в области возрождения парадного портрета, линия которого была прервана Давидом, пытавшимся представить на полотне тип человека-гражданина, свободного от атрибутов сословной принадлежности. И если во времена Республики подражали идеалам свободы и демократии древних греков, то в эпоху Империи художники ищут вдохновения в образах Древнего Рима. Бонапарт и его приближенные часто изображаются в духе римских императоров, стиль ампир распространяется по всем странам Европы.

Любимый портретист Бонапарта *и первый живописец Реставрации Жерар создал целую портретную галерею. Более чем триста его полотен запечатлели выдающихся личностей первой трети XIX века. Среди его моделей были и представители русской аристократии: им написаны «Портрет канцлера В.П. Кочубея» (Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург) и «Портрет М.В. Кочубей» (ГМИИ им. А. С. Пушкина).*



➲ *Франсуа Жерар. Портрет мадам Рекамье. 1802 г.*

- **1770 г. В Риме родился Франсуа-Паскаль-Симон Жерар.** В четырнадцать лет Франсуа начал заниматься скульптурой. Его учителем стал Огюстен Пажу, изящный, но неглубокий скульптор, чутко следивший за модой и славившийся своими эффектными, выполненными с богатой фантазией декоративными работами.
- **1796 г. Жерар, пытавшийся во всем подражать своему учителю, выставляет в салоне свой вариант «Велизария».**
- **1810 г. После прихода к власти Наполеона Жерар становится любимым художником императора.** По его заказу в он пишет «Битву при Аустерлице». Но с таким же успехом Жерар работает и во времена Реставрации, он становится первым живописцем Людовика XVIII, от которого в 1819 году получает титул барона. Художник продолжает писать исторические картины, которые приобретают монархическое содержание: «Коронация Карла X», «Смерть Карла X в Реми», «Въезд Генриха IV в Париж в 1694 году».

1774–1802 Иллюстрированный атлас

Часто в пейзажах Фридриха присутствует человек — маленькая, заброшенная фигурка, еще более усиливающая чувство грусти и одиночества: «Месса в готической руине», «Восход луны над морем», «Двое, созерцающие луну». Живописец любит на переднем плане изображать людей, стоящих спиной к зрителю — «Двое, созерцающие луну», «Женщина у окна». Это alter ego художника, его собственный автопортрет, только в скрытой форме.

Женщина у окна 1822.

Фридрих писал: «Единственным подлинным кладезем искусства является наше сердце. Оно говорит на языке чистой детской души. То произведение, которое не вылилось из этого источника, может быть только фокусничанием. Каждое настоящее произведение искусства замысливается художником в час просветления и затем счастливо рождается (часто совершенно бессознательно) в неудержимом сердечном порыве».

«**Последние работы художника** — *„Отдых на поле", „Большое болото" и „Воспоминание об Исполиновых горах". „Исполиновые горы" – череда горных кряжей и камней на переднем затемненном плане, — отмечают авторы „Истории искусств". — Это, видимо, возвращение к пережитому ощущению победы человека над самим собой, радость вознесения на „вершину мира", стремление к светлеющим непокоренным высям».*

1774–1802

- **5 сентября 1774 г. В Грейфсвальде в семье мыловара родился Каспар Давид Фридрих.** В шестнадцать лет он поступил учиться к профессору рисунка Иоганну Готфриду Квисторпу. В 1794–1798 годах Фридрих обучался в Копенгагенской академии у профессора Николая Абрахама Абильгора, родоначальника датского классицизма.
- **1822 г. Фридрих пишет «Восходе луны над морем».** В этот период он испытал особое влияние Рунге, которое выразилось прежде всего в пристрастии к контрастному разграничению разных частей композиции, начиная с затемненного первого плана к светлому дальнему, следуя через ярко окрашенный средний.

Восход луны над морем. 1822.

Копируя работы других мастеров, Тёрнер творчески переосмысливал чужие образы, выражая своё собственное видение. Особенно восхищал его Клод Лоррен: по словам современника, увидев картину «Отплытие царицы Савской», Тёрнер не смог удержаться от слёз. Художник объяснил свою реакцию тем, что ему никогда не создать что-либо подобное. Тёрнер постоянно совершенствовал свою технику, изучал связь между архитектурой и геологией, природу движения воды и воздуха. К началу XIX века в своих акварелях он достигает силы и выразительности, обычно присущей живописи маслом. Отбрасывая излишнюю детализацию, он создавал новый тип пейзажа.

Тёрнер стремится передавать поэтичность и изменчивость природы, постепенно перестав уделять внимание деталям, и выбирая все более контрастное сочетание цветов. Подобная вольность и эмоциональность все меньше нравится публике, привыкшей к фотографической точности живописцев, сентиментальной сладости работ и блеклой «гармоничной» цветовой гамме.

Королева Виктория *отклонила представление художественной общественности о даровании сыну цирюльника рыцарского титула. Художник все больше замыкался в себе и часто пропадал в маленькой квартирке, которую купил для одной из своих женщин.*

Кораблекрушение Минотавра. 1810 г.

- **23 апреля 1775 г. В Лондоне родился Джозеф Мэллорд Уильям Тёрнер** — британский живописец, мастер романтического пейзажа, акварелист и гравер. Предтеча французских импрессионистов. При поступлении в Королевскую академию его экзаменовал Рейнолдс. В академии он посещал последние лекции Рейнолдса, оказавшего значительное влияние на Тёрнера.
- **1790 г. Тёрнер пишет первый пейзаж.** Картина удостоилась экспозиции в Академии. Впоследствии Тёрнер постоянно выставлялся в Академии. С 1791 года работал художником-сценографом в «Пантеон Опере» на Оксфорд-стрит и подрабатывал, давая уроки.
- **10 февраля 1802 г. Тёрнер стал самым молодым художником, удостоившимся звания королевского академика.** Это звание давало ему право выставляться в обход отборочной комиссии, предварительно просматривавшей все работы.

Замок Раби, резиденция графа Дарлингтона. 1817 г.

1776–1821 Иллюстрированный атлас

Уэймут бэй. 1816 г.

О ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МАНЕРЕ Констебла Эжен Делакруа так писал в своем журнале: «Констэбл говорит, что превосходство зеленого цвета его полей достигается сочетанием множества зеленых красок различных оттенков… То, что он говорит здесь о зелени полей, приложимо ко всякому другому цвету».

НА ТВОРЧЕСТВО ХУДОЖНИКА *глубоко влияли работы Томаса Гейнсборо, Клода Лоррена, Якоба ван Рёйсдаля, Питера Пауля Рубенса, Аннибале Карраччи. Он открыто критиковал новое движение в искусстве — неоготику, которую по сути считал простой имитацией.*

Собор в Солсбери, 1823.

1776–1821

- **11 июня 1776 г. В Ист-Бергхоулте родился Джон Констебл — английский художник-романтик.** Наибольшую известность ему принесли пейзажи, в частности с видами окрестностей Саффолка, откуда художник был родом. Его картины прославили Дедхэм Вэйл, который называют Земля Констебла (англ. Constable Country).
- **1799 г. Констебл просит отца позволить ему посвятить себя искусству.** На удивление, художник не встретил возражений на свою просьбу и даже получил от отца некоторую сумму денег. В этом же году Констебл поступил в Королевскую академию художеств в Лондоне, но основную школу прошел, самостоятельно работая на натуре.

Автопортрет. Галерея Тейт. 1806 г.

За всю свою жизнь Констэбл продал лишь двенадцать своих работ в Англии, тогда как во Франции за несколько лет продал почти двадцать картин. Несмотря на это, он отказался от предложения ездить с турне по другим странам, предлагая свои работы. Своему другу Фрэнсису Дарби он писал: «Уж лучше я буду бедным [в Англии], чем богатым, но за границей». Констебл стал читать лекции по истории пейзажной живописи. Эти лекции были весьма популярны. На одной из таких лекций в Королевском институте он сформулировал три правила: во-первых, пейзажная живопись столь же технична, сколь и поэтична; во-вторых, воображение не может в одиночку породить художественное мастерство, которое выдержало бы сравнение с действительностью; и в-третьих, ни один из великих художников не был самоучкой.

Телега для сена. 1821 г.

Пашня, 1826.

- **1803 г. Констебл провел целый месяц на борту судна Ост-Индской компании «Coutts»,** на котором посетил несколько юго-восточных портов, а в 1806 году предпринял двухмесячное путешествие в Озерный край. Своему другу, а позднее биографу Чарльзу Лесли (англ. Charles Robert Leslie, 1794–1859), Констебл говорил, что уединенность гор действует на него угнетающе.
- **1821 г. На выставке в Королевской академии художеств он представил свою картину «Телега для сена».** В то время в Лондоне гостил французский художник Теодор Жерико. Ему понравилась картина Констебла и он пригласил художника в Париж. Один из дилеров, Джон Эрроусмит, купил четыре работы, в том числе и «Телегу для сена», которая была выставлена на Парижском салоне в 1824 году и получила золотую медаль.

1780–1824 Иллюстрированный атлас

Художник А. Мокрицкий писал о Венецианове: «Никто лучше его не изображал деревенских мужиков во всей их патриархальной простоте. Он передал их типически, не утрируя и не идеализируя, а потому что вполне чувствовал и понимал богатство русской натуры… Имея чрезвычайно зоркий и зрячий глаз, он умел передать в них даже ту матовость, запыленность и неблестящесть, которые сообщают мужику его постоянное пребывание или в поле, или в дороге, или в курной избе».

➲ *Спящая девушка. 1840-е гг.*

➲ *На пашне. Весна, 1820 г.*

1780–1824

• **18 февраля 1780 г. Родился Алексей Гаврилович Венецианов.** Мальчиком Алексей много рисовал с картин и делал портреты своих товарищей. Ему доставалось за такое увлечение и от домашних, и особенно от учителей. Однажды его за это чуть не выгнали из пансиона. Однако настойчивость победила, и в пятом классе он уже «смело завоевал свое любимое занятие и рисовал красками, да не водяными, а масляными, и не на бумаге, а на полотне».

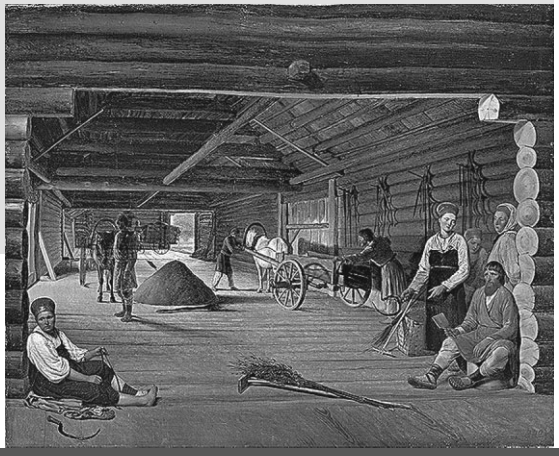
➲ *Автопортрет. 1811 г.*

• **1808 г. Венецианов начинает издавать сатирический «Журнал карикатур на 1808 г. в лицах»,** состоящий из листов с гравюрами. Третий по счету лист «Вельможа» был настолько остросатирическим, что навлек гнев Александра I. Император раздраженно приказал Ве-

В СОРОКОВЫЕ ГОДЫ Венецианов напряженно и плодотворно работает. Среди лучших его картин «Спящая девушка», «Гадание на картах», «Девушка с гармоникой», «Крестьянская девушка за вышиванием». Колорит картин этого времени приобретает большую насыщенность, пестроту и декоративность по сравнению с прежними вещами.

➲ *Гадание на картах. 1842 г.*

СТРЕМЛЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ *привело Венецианова после войны 1812 года в «Вольное общество учреждения училищ по методе взаимного обучения». Оно было организовано по инициативе поэтов В. Жуковского и И. Крылова, скульптора Ф. Толстого и будущего декабриста В. Кюхельбекера.*



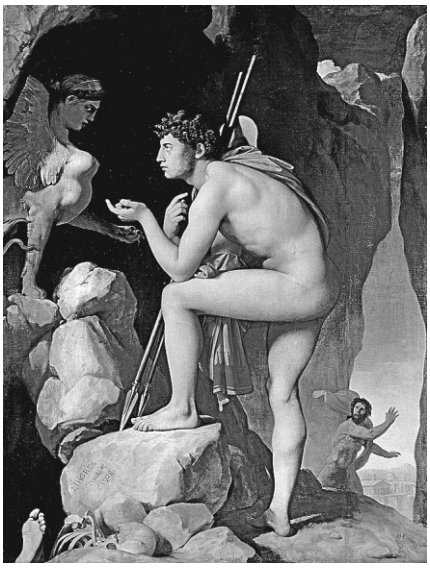
➲ *Гумно, 1821 г.*

нецианову заниматься «приучением себя к службе, в коей находится». Правительство запретило дальнейшее издание журнала, а вышедшие листы были изъяты.

• **1820–1821 гг. Венецианов пишет картину «Гумно».** «В обыденных предметах крестьянского быта Венецианов умеет найти особую прелесть... Переходы от освещенных участков дощатого пола к затемненным очень постепенны. Тени в картине прозрачны — это результат тонких наблюдений художника на натуре. Работа над картиной „Гумно" стала настоящей школой для Венецианова...» (Э.В. Кузнецова).

• **1824 г. На выставке в Петербурге картины Венецианова были тепло приняты современниками.** «Наконец мы дождались художника, который прекрасный талант свой обратил на изображение одного отечественного, на представление предметов его окружающих, близких к его сердцу и нашему…» — писал журнал «Отечественные записки».

1780–1827 Иллюстрированный атлас

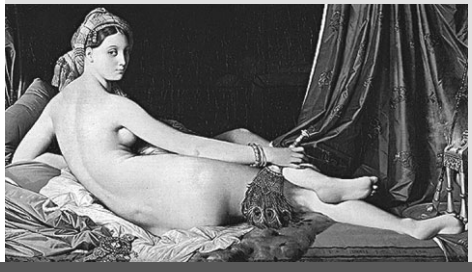


ЭНГР РАСКРЫЛ все лучшие стороны своего искусства уже в первый период творчества, до 1824 года. И лучшими его творениями останутся простые портреты или отдельные обнаженные фигуры, где он полнее всего воплощает свое безмятежное, спокойное искусство, радующее музыкальным ясным ритмом, пронизывающим природу и человека.

МНОГИЕ ЕГО ШЕДЕВРЫ итальянского периода — простые рисунки свинцовым карандашом, где почти уже нет теней и выразительность чистой линии достигает предельного мастерства. Таковы его портреты госпожи Детуш, знаменитого скрипача Паганини, семьи Стамати, Леблана.

Эдип и сфинкс. 1878 г.

Большая одалиска. 1814 г.



***ЗА ГОДЫ ПРЕБЫВАНИЯ** в Италии Энгр написал ряд прекрасных портретов — госпожи Девосэ, Маркотта, ставшего впоследствии его ближайшим другом, архитектора Дедебана, госпожи де Сеннон, прелестный, тонкий и нежный портрет Жанны Гонэн.*

1780–1827

- **29 августа 1780 г. В Монтабане родился Жан Огюст Доминик Энгр.** Его отец, миниатюрист и скульптор Жозеф Энгр, стал и первым учителем сына. В одиннадцать лет Доминик поступил в Королевскую академию Тулузы, где учился до 1797 года. Его учителем по живописи был Ж. Рока.
- **1808–1819 гг. Наиболее плодотворный период творчества Доминика Энгра.** Особенной отточенности достигает рисунок Энгра в его картинах с обнаженным человеческим телом: «Эдип и сфинкс», «Купальщица», «Большая одалиска», «Руджиеро освобождает Анжелику». Здесь его линия становится текучей и гибкой; плавный, спокойный контур обегает ясный силуэт фигуры, нежно моделированной скупыми тончайшими тенями.

Портрет Жанны Гонэн.

Для «Портрета Мариуччи», более известного под названием «Девочка в маковом венке», позировала очаровательная пухленькая девчушка. Мать девочки, распущенная и жадная женщина, постоянно вымогала у Кипренского деньги под предлогом своей безмерной материнской любви и страданий от разлуки с дочерью. Уезжая из Италии, художник выкупил девочку у беспутной матери и официально оформил документ на право воспитания ребенка. Через высшие церковные круги он поместил свою будущую жену Мариуччи — Анну Марию Фалькуччи — в привилегированный монастырский пансион.

Портрет Е. В. Давыдова. 1809 г.

Его учителями были Г.И. Угрюмов — профессор исторической живописи и Г.Ф. Дуайен — мастер плафонной и декоративной живописи. Уже в рисунках стал складываться собственный стиль художника. В «Гекторе и Андромахе», в «Натурщике с красным плащом» (1802 г.) проявляется виртуозность исполнения.

Портрет А.С. Пушкина.

Итальянские годы Кипренского — *время наивысшей славы. В России его имя обратилось в легенду, итальянцам он открыл Россию. Его завалили заказами. Он удостоился неслыханной чести — галерея Уффици во Флоренции заказала ему автопортрет.*

- **24 марта 1782 г. Родился Орест Адамович Кипренский.** Как полагают исследователи, он был внебрачным сыном помещика А.С. Дьяконова. Годом позднее его мать, крепостную крестьянку, выдали замуж за дворового Адама Швальбе. Фамилия Кипренский была выдуманной.
- **1830 г. Кипренский пишет портрет Егора Евграфовича Комаровского.** Полотно экспонировалось на художественной выставке в Неаполе, и, как писал сам художник, «здешняя академия… сыграла следующую штуку… отца портрет они почли шедевром Рубенса, иные думали Ван-дика, а некто Альбертини в Рембранты пожаловал».
- **1827 г. В доме на Фонтанке художник создал знаменитый портрет А.С. Пушкина.** Русский писатель А.И. Гончаров вспоминал: «Лицо его — матовое, суженное книзу, с русыми бакенами и обильными кудрями волос — врезалось в мою память и доказало мне впоследствии, как верно изобразил его Кипренский на известном портрете».

1789–1820 Иллюстрированный атлас

Любимейшими для художника остаются батальные сцены. Для военной галереи Версальского дворца он пишет картины на сюжеты известных сражений при Фридланде, Йене, Ваграме и Фонтенуа. Очарованный полотнами художника и его личностью, Луи-Филипп посылает его с дипломатической миссией в Россию, которую Верне посетил в 1836 и 1842–1843 годах. В течение нескольких месяцев Верне находится при «особе императора», сопровождает его в поездках и смотрах, посещает Кавказ.

➲ *Царскосельская карусель. 1842 г.*

С одинаковой легкостью Орас Верне писал огромные батальные полотна и парадные портреты, марины и интерьеры, библейские сцены и наполеоновских ветеранов, греческих повстанцев и одалисок, лошадей и мамелюков. Но главной его заслугой в глазах большинства соотечественников было то, что он воспел национальную славу своей любимой родины.

Наполеон в битве при Фридланде. 1807 г.

Орас Верне *был близким другом художника Теодора Жерико, который одно время занимался в мастерской его отца. Карл Верне, славившийся умением изображать лошадей, привил им любовь к этому благородному животному, виртуозное изображение которого часто появлялось в полотнах обоих художников.*

1789–1820

- **30 июня 1789 г. В доме своего деда, знаменитого мариниста XVIII века Клода-Жозефа Верне, появился на свет Орас Верне.** Мастерство рисунка было достоянием и гордостью этой семьи: дедом Ораса со стороны матери был Моро-младший, знаменитый рисовальщик, его дядя — Жан-Франсуа Шальгрен — был автором всемирно известной парижской Триумфальной арки, а отец Карл — портретист и баталист.
- **1836 г. Верне отправляется в Северную Африку.** Король, восхищавшийся талантом, поручил написать ему серию картин на тему подвигов французской армии в Алжире. Уже после первой поездки в Алжир в 1833 году восточная тема с ее экзотической яркостью красок и своеобразием человеческих типов и нравов увлекает художника.

➲ *Автопортрет. 1835 г.*

ЖЕРИКО умножает этюды с натуры, работает в госпитале, неутомимо пишет больных и умерших. «Его мастерская, — передает его биограф, — превратилась в своего рода морг, где он сохранял трупы до полного их разложения, работая в обстановке, которую лишь на короткий срок могли переносить заходившие друзья и натурщики».

С ДЕТСТВА будущий художник пристрастился к конному спорту и уже в шестнадцать лет был первоклассным наездником. В Париже он использовал каждый свободный день, чтобы пойти либо в Лувр, где его внимание приковывал Рубенс, либо в цирк наездника Франкони. А в Мортене он без страха скакал на необъезженных лошадях.

Голова юноши. 1821–1824 гг.

СРЕДИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ *нет единой точки зрения на то, представителем какого направления был художник: его считают предтечей романтизма, реалистом, опередившим свое время, или одним из последователей Давида.*

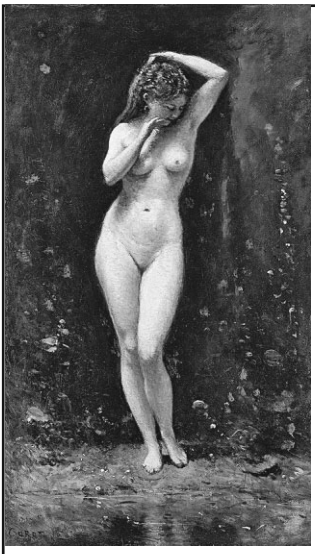
Т. Жерико. Плот «Медузы». 1819 г.

• **26 сентября 1791 г. В Руане родился Жан Луи Андре Теодор Жерико.** Каждое лето он, как правило, проводил в Руане или на родине своего отца, в окрестностях Мортена. Здесь он мог гулять по полям, сидеть в конюшне или в кузнице. Чувство глубокого уважения, которое питал Жерико к людям труда, родилось именно в эти годы.

• **Осенью 1812 г. Жерико создает свое первое большое полотно — «Офицер конных императорских егерей во время атаки»** — и в том же году представляет его в Салоне. Картина имела успех, она обратила внимание художественных кругов на незнакомое до тех пор имя.

• **1820 г. Жерико уехал на два г. в Англию, в** где познакомился с Джоном Констеблем, который своим энтузиазмом побудил Жерико приняться за произведение «Скачки в Эпсоме» (1821). Яркий образ скачущих лошадей, созданный Жерико, приобрел громадную популярность, был повторяем несчетное количество раз, вызывая впечатление быстроты, полета.

1796–1832 Иллюстрированный атлас



МАСТЕР СЧИТАЛ, что только то, что написано с натуры с первого раза, есть самое искреннее и талантливое. Этюдность его полотен, некоторая незаконченность поначалу вызывали недоумение, но скоро критика смирилась и с этим. Наряду с незаконченностью в работах Коро восхищало умение схватить главное, избежать статичности и привнеси в пейзаж нечто большее. Наследие Коро — это целая галерея портретов, несколько работ на мифологические и аллегорические сюжеты и неисчислимые пейзажи, получившие наивысшее признание в художественном мире.

Купание Дианы. Музей Тиссена-Борнемисы, Мадрид. 1869–1870 г.

КОРО ОКАЗАЛ большое влияние на импрессионистов. С некоторыми из них был знаком лично. «Больше всего мне нравится в Коро то, как он одним сучком дерева умеет передать вам всё», — говорил Огюст Ренуар. Творчество Коро явилось необходимым этапом развития французской живописи на пути от барбизонцев к импрессионистам.

КОРО ЯВЛЯЕТСЯ *ключевой фигурой в пейзажной живописи. Его работа одновременно ссылается на неоклассические традиции и предвосхищает пленэр инноваций импрессионизма. Клод Моне заявил: «Существует только один хозяин здесь — Коро. Мы ничто по сравнению с ним, ничто».*

1796–1832

- **17 июля 1796 г. В Париже родился Жан Батист Камиль Коро.** Французский художник и гравер, один из самых выдающихся пейзажистов Франиции эпохи романтизма. Коро оказал огромное влияние на импрессионистов. Зарисовки и эскизы Коро ценятся почти столь же высоко, как и законченные картины.
- **1825–1828 гг. Коро пребывает в Италии в течение г..** Этот период был весьма продуктивным для мастера. В течение этого года он закончил более 200 рисунков и 150 картин. Коро работал и путешествовал с несколькими молодыми французскими художниками, котрые также получали обучение за рубежом.
- **1860-е гг. Коро увлекается фотографией.** Создает фотографии себя и знакомиться со многими ранними фотографами, которые эксперементировали с монохромными тонами фотографий. В результате использования монохромных фотографий некоторые критики говорили об однообразии в работе фотографа.

Лес Фонтенбло. 1846 г.

Делакруа был мастером натюрморта, пейзажа, писал интерьеры, животных. Он — один из последних великих мастеров настенной живописи. Так, Делакруа создал три монументальных ансамбля: центральный плафон в галерее Аполлона в Лувре, зал Мира в Парижской ратуше, две грандиозные композиции в церкви Сен-Сюльпис — «Изгнание Илиодора из храма» и «Битва Иакова с ангелом».

Битва Иакова с Ангелом. Церковь Сен-Сюльпис. Париж.

Обогащая искусство живописи новыми средствами художественного выражения, Делакруа отверг застывшие линейные построения «классических» композиций, вернув цвету его первенствующее значение, внося в свои полотна смелую динамику и широту исполнения, непосредственно выражающие напряженную внутреннюю жизнь его героев.

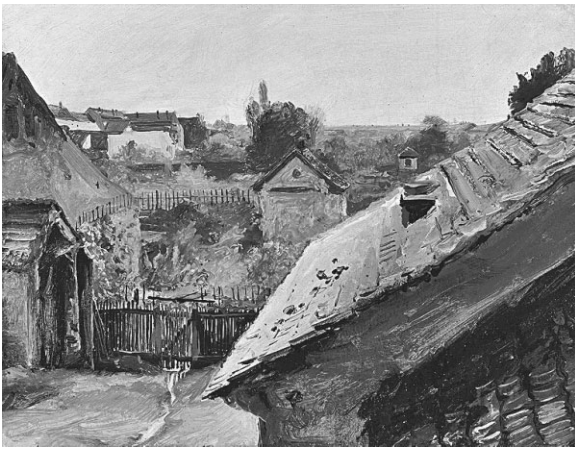
Свобода, ведущая народ.

Делакруа *вошел в историю французской живописи как главный представитель нового романтического направления, которое с середины 20-х годов XIX столетия противопоставило себя официальному академическому искусству.*

- **26 апреля 1798 г. В Шарантоне недалеко от Парижа родился Фердинанд Виктор Эжен Делакруа.** Будущий французский художник поступил в обучение к портретисту Анри Франсуа Ризенеру. Ризенер познакомил Эжена со своим другом П. Гереном, и Делакруа становится его учеником. Он систематически посещает Лувр, изучает работы Рубенса, Веласкеса, Тициана, Веронезе.
- **После революции 1831 г. Художник создает свою знаменитую картину «28 июля 1830 г.»,** более известеую как «Свобода на баррикадах» — ярчайшее произведение революционного романтизма, в котором слышится смелый и открытый призыв к восстанию, уверенность в его неизбежной победе.
- **1832 г. Делакруа совершает путешествие в Марокко, Алжир и Испанию.** Это путешествие имело решающее значение для эволюции его творчества. В рисунках и акварелях сохранились яркие впечатления, вынесенные им из посещения стран Востока. Эти впечатления нашли выражение и в таких картинах: «Свадьба в Марокко», «Султан Марокко», «Охота на тигра», «Охота на льва» и знаменитые «Алжирские женщины».

1798–1831 Иллюстрированный атлас

ОДНА ТЕМА позднего творчества Блехена как бы синтезирует в себе противоположности, из которых складывалось его искусство. Из раскрытого окна он писал непритязательные крыши соседних домов. «Вид из окна» — традиционный мотив немецкого романтизма, концентрирующий в себе характерное противоречие конечного и бесконечного, выражающий романтическую тоску по желанной и недоступной дали.



Вид из окна на крыши и сад. 1835.

Руины готической церкви. 1829–1831.

***БЛЕХЕН** по своей природе художник-пейзажист. Он известен как один из первых немецких «индустриальных» художников, воспевавших нарождающуюся промышленную мощь нового времени.*

1798–1831

- **1798 г. Родился немецкий художник, представитель романтизма в живописи Карл Блехен.** Он принадлежит к числу художников, порвавших ради искусства с прежней профессией. К. Блехен начал изучение основ живописи у художника Леммериха, однако финансовое положение, в которе попала семья, оторвало будущего художника от обучения. Ему пришлось сначала стать банковским служащим.
- **1828 г. Блехен отправляется на Балтийское море, на остров Рюген,** служивший источником вдохновения многим художникам-романтикам. Там живописец создает картину с меловыми скалами. Однако знаменитые меловые скалы на Рюгене, уже запечатленные до него Фридрихом, выглядят у Блехена совсем по-другому: они не обладают графической «кристалличностью», не претворены в сияющий мираж, не напоминают воздетые к небу руки, они в его этюде массивны, естественны и трактованы экспрессивно-живописно.
- **1830-е гг. Мастер пишет романтические эскизы маслом, такие как «Виселица в грозу».**

По возвращении на родину Блехен развивает свой метод в натурных пейзажах, сделанных в окрестностях Берлина, в Сан-Суси, в Шпандау. Вместе с тем он работает над типично немецкой романтической темой — руины готической церкви в лесу. Это «возвращение к романтизму», когда в его творчестве появляются разрушенные церкви, монахи, руины на новой живописной основе, дает в акварели художественно необычный, интересный результат.

Виселица в грозу. 1835 г.

Меловые скалы на острове Рюген. 1828 г.

Автопортрет. 1825 г.

Эти крайние проявления романтической экспрессии соседствовали у Блехена с принципиальными для развития искусства XIX века реалистическими достижениями: Блехен едва ли не первым в истории искусства осмелился запечатлеть индустриальный объект — картину «Прокатный завод в Эберсвальде».

• **1831 г. По рекомендации Карла Фридриха Шинкеля Блехен был назначен профессором пейзажной живописи в Берлинской академии.** Через четыре года он стал действительным членом Академии и совершил учебную поездку в Париж.

1799–1830 Иллюстрированный атлас

Покоренный грандиозной «Афинской школой» Рафаэля, Карл на протяжении четырех лет работает над ее копией, поразив в итоге всех своим мастерством. Приступы жестокой лихорадки и нервное напряжение валили его с ног, но кипучая и неугомонная натура не знала меры ни в чем. Активная светская жизнь, многочисленные новые знакомства не помешали Брюллову за годы, проведенные в Италии, создать огромное количество разнообразных произведений.

➲ *Итальянский полдень (Итальянка, снимающая виноград). 1827 г.*

Последний день Помпеи.

1799–1830

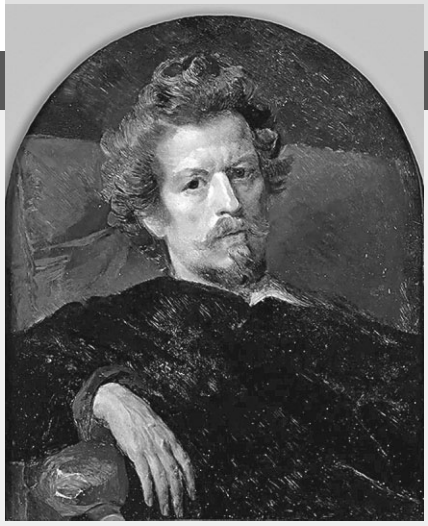
- **12 декабря 1799 г. Родился Карл Павлович Брюллов** — выдающийся русский исторический живописец, портретист, пейзажист, автор монументальных росписей. Обладатель почетных наград: больших золотых медалей за картины «Явление Аврааму трех Ангелов у дуба Мамврийского» (1821) и «Последний день Помпеи» (1834), ордена Анны III степени.
- **1819 г. Карл поселяется в мастерской брата Александра,** работающего на строительстве Исаакиевского собора помощником Монферрана. Его дни заполнены рисованием заказных портретов. Так совпало, что заказчикам П. Кикину и А. Дмитриеву-Мамонову понравились портреты, выполненные Брюлловым, и что именно эти заказчики потом вошли в совет Общества поощрения художников.
- **1823 г. Первой удачной работой Брюллова стала картина «Итальянское утро».** В период жизни в Италии Брюллов увлёкся жанровой живописью и наряду с картинами на исторические и религиозные сюжеты стал

Творчество К. П. Брюллова стало вершиной позднего русского романтизма, когда чувство гармонической цельности и красоты мира сменилось ощущением трагизма и конфликтности жизни, интересом к сильным страстям. На первый план вновь выдвигается историческая картина, но теперь ее главная тема — не борьба героев, как в классицизме, а судьбы огромных человеческих масс.

➲ *Всадница. 1832 г.*

Итальянское утро

Брюллов *честно пытался «отработать» свое пенсионерство, начиная по заказам Общества поощрения художников картины на античные и библейские сюжеты. Но эти темы не были ему близки. На этих полотнах он «нарабатывал» колорит, создавал свои характерные приемы, изучал обнаженную модель и не завершил их. По-настоящему Брюллов работал только над созданием жанровых сцен из итальянской жизни.*



писать работы на эту тему, черпая вдохновение из окружавшей его действительности.

• **1830 г. Брюллов приступает к работе над картиной «Последний день Помпеи».** Для более точной и полной передачи трагедии Брюллов тщательно изучил многочисленные литературные источники, в которых рассказывалось о древней катастрофе, и побывал на раскопках в Помпеях и Геркулануме и сделал на месте ряд эскизов пейзажа руин, окаменелых фигур.

➲ *Автопортрет. 1848 г.*

АМПИР относится к так называемым «королевским стилям». Особенность архитектурного ампира заключается в обязательном наличии колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов. Популярны античные образцы скульптуры, подобные грифонам, сфинксам, львиным лапам и т.п. В одежде входит в моду стиль ампир. Преобладают вытянутые силуэты, созданные наподобие античных пеплосов и хитонов.

Ж.Энгр. Наполеон на троне. 1806 г.

В **1789 году** происходит Великая французская революция. В 1793 году казнены король Людовик XVI и его супруга Мария-Антуанетта. В результате революции трон занимает Наполеон Бонапарт. В то время задачей Наполеона становится укрепление властных позиций. В связи с этим переосмысливается наследие Рима и вносятся изменения в царивший тогда архитектурный стиль классицизма.

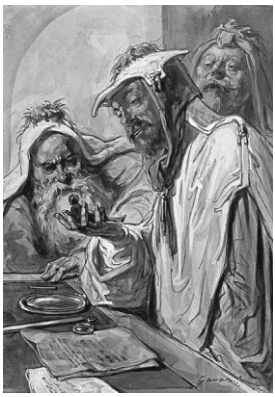
Комната Марии-Антуанетты. Малый Трианон. Версальский дворец.

В **Российской империи** *этот стиль появился при Александре I. Приглашение архитекторов-иностранцев в России было частым явлением, поскольку среди титулованных особ это было модно, а в начале XIX века в России существовало увлечение французской культурой.*

1800–1847

- **1800–1840 гг. Зарождение и преобладание стиля ампир.** Является стилем позднего (высокого) классицизма в архитектуре и прикладном искусстве. Возник во Франции в период правления императора Наполеона I. Стиль ампир является завершающим этапом классицизма.
- **1819–1858 гг. Возведение Исаакиевского собора.** Александр I пригласил начинающего французского архитектора Анри Луи Огюста Рикар де Монферрана, впоследствии ставшего одним из основоположников русского ампира. Впоследствии строительство курировал император Николай I.
- **1829–1834 гг. Возведение московских Триумфальных ворот (Триумфальная арка в Москве).** Сооружены по проекту архитектора О. И. Бове на площади Тверская Застава в честь победы русского народа в Отечественной войне 1812 года.

Ж.-Л. Давид. Портрет Генриэтты де Верниньяк. 1799 г.



В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ к произведениям Бальзака, Гюго, братьев Гонкур (впоследствии авторами первой монографии о Гаварни) Гаварни создал лучшие образцы «романтической виньетки», а вечная спешка рисования для периодики стимулировала новаторскую смелость его мастерства: минуя стадию подготовительного наброска, художник наносил рисунок прямо на литографский камень, что придавало непосредственность его виртуозным авторским оттискам.

Гулливер и философы из Бробдингнега. Иллюстрация из книги «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. 1862 г.

ГАВАРНИ ДЕБЮТИРУЕТ рисунками костюмов на страницах журнала Эмиля де Жирардена «Мода», одновременно щедро снабжая книгоиздателей иллюстрациями к популярным выпускам остросюжетных «романов-фельетонов» Эжена Сю и Дюма-отца. Материал для иллюстраций, а заодно и собственных оригинальных сюжетов художник черпал из наблюдений Парижа и парижан, вникая до тонкостей в веселость и бедственность существования мелких буржуа, люмпенов и артистической богемы — обитателей мансард и подвалов.

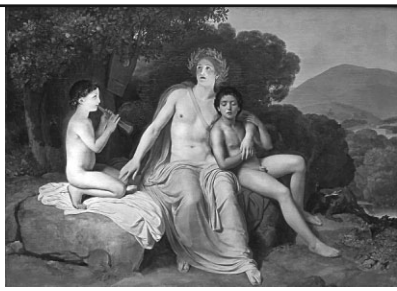
ГАВАРНИ *по праву вошел в историю как один из самых первых художников-публицистов с живейшим оперативным откликом на все текущие события. Это — в масштабах всей Франции, тогда как в масштабах города Парижа Гаварни поныне остается одним из самых чарующих поэтов неповторимого обаяния, самой атмосферы и духа французской столицы.*

Иллюстрация к роману «Вечный жид» Эжена Сю. 1845 г.

• **1804 г. В Париже родился блистательный рисовальщик и литограф Ипполит Гийом Сюльпис Шевалье (Поль Гаварни).** Некогда превосходил популярностью своего гениального коллегу Домье. Наделенный большой наблюдательностью и остротой восприятия, он с ранних лет тянулся к искусству, но небогатый отец пожелал обеспечить сына профессией более прибыльной и надежной, отдав его в учение к механику. Тем не менее юный Шевалье посещал по вечерам бесплатную рисовальную школу и вскоре почти самоучкой сумел овладеть техникой акварели и рисунка.

• **1847 г. Пребывание в Англии вызвало в его творчестве неожиданный перелом.** В изображаемых Гаварни мотивах — притоны, погребки, рабочие кварталы, обитатели городского дна — почти исчезает улыбка оптимизма, и чувство глубокой печали все больше заполняет лондонские и парижские публикации художника, а там и итоговую серию «Гаварни в Лондоне».

1806–1834 Иллюстрированный атлас



В своем письме Гоголю мастер говорит: «До сих пор я все был верен моему слову и делу и в надеждах, что уже недалеко до конца, усиленно продолжал свой труд. Но уже две недели, как совершенно все остановилось. Рим осажден французскими, неаполитанскими и испанскими войсками, а Болонья — австрийскими. Каждый день ожидаешь тревоги. Люди, теперь здесь во главе стоящие, грозят все зажечь и погрести себя под пеплом. При таких условиях, конечно, уже невозможно продолжать труд, требующий глубоко сосредоточенного спокойствия. Я, однако ж, креплюсь в перенесении столь великого несчастья и, только что будет возможно, опять примусь за окончание моей картины».

Аполлон, Гиацинт и Кипарис, занимающиеся музыкой и пением. 1834 г.

В 1848 году Иванов писал знакомому Чижову: «Я теперь весь предаюсь практической исполнительной части. Не знаю, сколько я подвинул картину, но, кажется, работал, сражаясь с невзгодами, какие мне этой зимой случилось встретить в жизни», а скоро потом ему же: «Я встаю со светом, работаю в студии до полудня, иду отдохнуть в кафе, чтобы приготовить свои силы, дабы начать работать с часу до сумерек. Устав таким образом, я радрад бываю добраться до кресел или до постели вечером… Моя картина теперь составляет для меня все…»

В определенный период *художник переключается на тему Священного Писания. Библейские эскизы были своеобразным подведением итогов творческой жизни художника. Эскизы настолько артистичны, что если на мгновение забыть о его колоссальном труде, может показаться, что листы эти рождались на едином дыхании.*

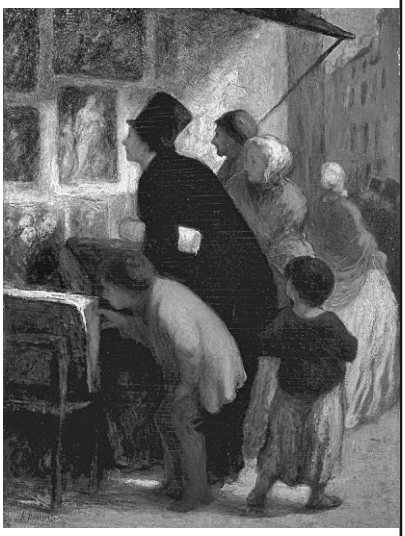
1806–1834

- **28 июля 1806 г. В Петербурге в семье профессора исторической живописи Андрея Ивановича Иванова родился Александр Андреевич Иванов.** Уже в одиннадцать лет, подготовленный отцом, он поступает в Академию на правах «постороннего ученика» и, в отличие от воспитанников Академии, продолжает жить в семье. Первый свой успех художник переживает в восемнадцать лет: за картину на сюжет «Илиады» Гомера «Приам, испрашивающий у Ахиллеса тело Гектора» ему присуждают золотую медаль.

- **1837–1857 гг. При осуществлении замысла «Явление Мессии» художник большое внимания стал уделять этюдам с натуры.** Отдавшись изучению жизни и собиранию ярких жизненных образов, он придал многим своим этюдам характер вполне законченных, самостоятельных картин.

Портрет Виттории Кальдони. 1834 г.

Домье всегда стремился заняться живописью. Иначе не могло быть: он обладал пылким, артистическим темпераментом и пребывал в дружеском окружении художников-живописцев — Коро, Диаза, Добиньи, Делакруа. Однако вечная нужда и всепоглощающая журнальная работа препятствовали его желанию. Лишь в сорок лет он впервые взялся за кисть, когда казалось, что вместе с победой Февральской революции 1848 года его обличительная миссия окончилась.



Лавочка печатных гравюр. 1860–1863 гг.

Целая группа произведений Домье посвящена созданию величественных образов тружеников. Кузнецы, прачки с детьми, водоноши, бурлаки — вот единственные «парижские типы», которых пощадила ирония Домье и, более того, в изображении которых его кисть достигла наибольшего синтеза, наибольшего пафоса, наибольшей монументальности.

Домье-живописец *сыграл в истории искусств не меньшую роль, чем Домье-график. Он ввел в живопись новые образы, трактовал их с необычайной силой выразительности. Ни один живописец до Домье не писал так свободно, не обобщал так смело во имя целого. Он предвосхитил во многом дальнейший путь развития живописи.*

Вагон третьего класса. 1862–1864 гг.

• **26 февраля 1808 г. В Марселе в семье стекольщика родился Оноре Викторьен Домье.** Отец его обладал литературными способностями. Пытаясь их реализовать, он в 1814 году перевез семью в Париж. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Денег не хватает, и приходится начать работать и маленькому Оноре — сначала рассыльным, а позднее продавцом в лавке книг. Ему так и не суждено было пройти настоящий курс обучения живописи.

• **15 декабря 1831 г. Домье пишет одну из своих ранних литографий «Гаргантюа».** Здесь художник изобразил толстого Луи Филиппа, поглощающего золото, которое чиновники отбирают у изнуренного народа. Правительство не оставило творчество Домье без внимания, приговорив его к шести месяцам тюремного заключения и к 500 франкам штрафа.

• **1834 г. После так называемых «сентябрьских законов»,** направленных против печати, работать в области политической сатиры граверу стало невозможно. Домье черпает теперь темы из повседневной жизни, поднимая большие социальные вопросы. Домье вместе с художником Травьесом создает серию «Французские типы» (1835–1836).

На Брюссельской выставке Галле выставляет третье свое знаменитое произведение «Последние почести останкам графов Эгмонта и Горна» (1851, Музей изящных искусств, Турне). Адмирал Фландрии граф Филипп Горн, сохранивший верность королю, но в то же время отстаивавший привилегии нидерландского дворянства, был обвинен в измене и обезглавлен вместе с графом Эгмонтом. Художник вновь выбирает сюжет, способный взволновать зрителя, подразумевая некое его домысливание, рассчитанное на доскональное знание изображаемого момента из национальной истории.

Отречение Карла V. 1841 г.

Галле отдает предпочтение сюжетной стороне произведения, выбирая для него зачастую исторический анекдот, подменяя трагедию мелодрамой. Композиции исторических картин Галле строятся по принципу театральных декораций, а десятки персонажей, заполняющих пространство холста, подобны жестикулирующим актерам. Все несколько статуарно, цвет играет лишь подчиненную роль.

Автопортрет. 1843 г.

*«**Отречение Карла V**» привлекло к Галле пристальное внимание зрителей, огромное число художников оказалось в свите его последователей и подражателей. Во многих странах Европы он был встречен с королевскими почестями.*

1810–1848

- **9 мая 1810 г. В небольшом бельгийском городке Турне близ французской границы родился Луи-Жозеф Галле.** Художественное образование будущий художник получил в родном городе: сначала в рисовальной школе, а с 1826 года в местной Академии художеств.
- **1833 г. Галле пишет композицию «Христос исцеляет слепца»,** которую власти Турне приобретают для городского собора. Вырученные за картину деньги дают молодому живописцу возможность отправиться в Париж.

Последние минуты графа Эгмонта.

В ИЗОБРАЖЕНИИ ЛЮДЕЙ Федотов постоянно прибегал к работе с натуры. «Когда мне понадобился тип купца для моего „Майора", — рассказывал художник, — я часто ходил по Гостиному и Апраксину двору, присматриваясь к лицам купцов, прислушиваясь к их говору и изучая их ухватки... Но не мог найти того, что мне хотелось. Наконец, однажды у Аничкина моста я встретил осуществление моего идеала… Я проводил мою находку до дома, потом нашел случай с ним познакомиться, волочился за ним целый год, изучил его характер, получил позволение списать с моего почтенного тятеньки портрет... Целый год изучал я одно лицо, а чего мне стоили другие».

«**УСПЕХ ОКРЫЛИЛ ХУДОЖНИКА,** — пишет О. Вишняков. — В его воображении зрели новые творческие замыслы, но им не суждено было сбыться. Тяжелые условия жизни, каждодневные лишения, изнурительная работа подорвали его силы, а постоянные душевные переживания, противоречия между прогрессивными стремлениями и трудностями их осуществления в условиях николаевского режима не могли пройти бесследно для его психики: художник заболевает тяжелым душевным расстройством».

ФЕДОТОВ *решается уйти в отставку. Подтолкнул его к этому решению великий русский баснописец Крылов. Пораженный талантом и наблюдательностью молодого художника, он посылает ему восторженное письмо, советуя оставить службу ради настоящего призвания — изображения народного быта. Решение далось не просто, ведь на руках Федотова были родители и сестры.*

Сватовство майора.

- **4 июля 1815 г. В Москве в семье отставного офицера родился Павел Андреевич Федотов.** Первые детские впечатления сыграли большую роль в творческой практике художника. «Запас наблюдений, сделанных мною при самом начале моей жизни, — писал впоследствии художник, — составляет… основной фонд моего дарования».
- **1848 г. Федотов создает свою самую значительную картину — «Сватовство майора».** За нее художнику присвоили звание академика живописи. Каждая мелочь в «Сватовстве майора» имеет не только свой смысл, не только оправданна, но и обладает определенным назначением для характеристики персонажей или для пояснения ситуации. В ней нет ничего случайного. Это не значит, конечно, что Федотов был сухим моралистом. Нет, искренно любивший жизнь, людей, он прежде всего наслаждается найденными им колоритными типами.

1817–1866 Иллюстрированный атлас

ПРИЗВАНИЕ к молодому Айвазовскому пришло после занятий под руководством французского мариниста Ф. Таннера, приглашенного в Петербург для выполнения заказов при дворе. Очень скоро обнаружилось, что помощник работает лучше, чем сам мэтр. Когда на академической выставке 1836 года появилась картина Айвазовского «Этюд облаков над морем», привлекая к себе всеобщее внимание, завистливый француз, оберегая свое положение, восстановил против молодого художника самого царя. «Этюд облаков» сняли с академической выставки.

Бури разыгрываются на многих картинах Айвазовского: «Буря ночью», «Буря», «Буря у мыса Айя», «Бури под Евпаторией». О последней писал Ф.М. Достоевский: «В его буре есть упоение, есть та вечная красота, которая поражает зрителя в живой, настоящей буре... Заметим только, что, может быть, в изображении бесконечного разнообразия бури никакой эффект не может казаться преувеличенным, и не потому ли зритель не замечает излишних эффектов в бурях г-на Айвазовского?»

Девятый вал

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ *генерала Н.Н. Раевского Айвазовский принял участие в военной операции у берегов Мингрелии. Во время десанта у Субаши художник познакомился с выдающимися деятелями русского военно-морского флота — Лазаревым, Нахимовым и Корниловым. Его картины «Десант у Субаши» и «Черноморский флот на Севастопольском рейде» имели заслуженный успех.*

1817–1866

- **29 июля 1817 г. В Феодосии родился Иван (Ованес) Константинович Гайвазовский.** Айвазовским Иван Константинович станет в 1840 году, когда вместе с братом Гавриилом решит поменять орфографию.
- **Летом 1840 г. Айвазовский отправляется в качестве пенсионера Академии в Италию.** «Едва приехав в Рим, он написал две картины — „Штиль на море" и меньшего размера — „Буря". Потом явилась третья картина — „Морской берег". Эти три картины возбудили всеобщее признание Рима и гостей его.
- **1850 г. Айвазовский создал одну из самых знаменитых своих картин — «Девятый вал».** «У самого Айвазовского, да и во всем мировом искусстве нет другой картины, которая с такой захватывающей силой передавала бы всесокрушающую мощь стихии, неотвратимый ужас надвигающейся гигантской волны, „девятого вала", — пишет Н.Г. Машковцев. — В этой картине огромный талант Айвазовского развернулся во всю ширь...».

В любом литературном произведении различают два основных элемента: объективный — воспроизведение явлений, данных помимо художника, и субъективный — нечто, вложенное в произведение художником от себя. Отсюда возникают два литературных направления. Это реализм, ставящий задачу объективного воспроизведения действительности, и идеализм, видящий предназначение в дополнении действительности и создании новых форм.

Между 1844 и 1847 годами Курбе несколько раз посетил Орнан, а также путешествовал в Бельгию и Нидерланды, где ему удалось установить контакт с продавцами живописи. Одним из покупателей его работ был голландский художник и коллекционер, один из основателей Гаагской школы живописи Хендрик Виллем Месдах. Впоследствии это заложило основы широкой известности живописи Гюстава Курбе за пределами Франции.

Реализм в театре, *как реалистическая драма, представляет собой промежуточный жанр, граничащий и с трагедией, и с комедией, в котором конфликт обычно не доводится до трагического конца. Его существенная черта — острая актуальность, интерес к современности и злободневности. Стремление к точности изображения является настолько определяющим для реалистов, что даже приобщаясь к прошлому, они остаются столь же щепетильными к фактам, как при изображении типов и событий современной им жизни.*

Спящие.

- **1830–1870 г. Появление реализма в искусстве** — направления, ставящего целью правдивое воспроизведение действительности в ее типичных чертах. Под реализмом в узком смысле понимают позитивизм как направление в изобразительном искусстве 2-й половины XIX века.

Прекрасная ирландка.

- **10 июня 1819 г. Родился Жан Дезире Гюстав Курбе.** Французский живописец, пейзажист, жанрист и портретист. Считается одним из завершителей романтизма и основателей реализма в живописи.
- **1866 г. Написана эротическая картина «Спящие» французского художника-реалиста Гюстава Курбе.** Картина «Спящие» была создана по заказу турецкого дипломата и коллекционера конца эпохи Османской империи — Халила Паши, который с 1860 года жил в Париже.

1830–1884 Иллюстрированный атлас

После начала войны с пруссами в 1870 году художник уехал в Англию. Оттуда он писал своему другу Теодору Дюре: «Я не останусь здесь; только за границей чувствуешь, как Франция велика, прекрасна и гостеприимна. Здесь все иначе! Здесь встречаешь лишь равнодушие, презрение, даже грубость. Художники тут завидуют и не доверяют друг другу. Здесь нет искусства, здесь все предмет коммерции. В отношении продажи я ничего не добился, только Дюран-Рюэль купил у меня две маленькие работы. Моя живопись не нравится, совсем не нравится, неудача преследует меня повсюду».

Бульвар Монмартр. Париж. 1897.

1870-е годы для художника — время расцвета. В 1873 году Т. Дюре писал: «У Вас нет декоративного чувства Сислея, поразительного глаза Моне, но у Вас есть то, чем не обладают они, — интимное и глубокое чувство природы и сила кисти, благодаря которым каждая написанная Вами картина всегда имеет нечто законченное… Не думайте ни о Моне, ни о Сислее… идите своим путем, путем изображения сельской природы».

Работал Писсарро *также и как рисовальщик, акварелист и гравер (в технике офорта и литографии). Наибольших достижений он добился в графике. Из всех импрессионистов он лучше всех смог перенести в офорт и литографию атмосферу мимолетного и изменчивого.*

1830–1884

Пейзаж в Монморанси.

- **10 июля 1830 г. В портовом городе Шарлотта-Амелия на маленьком острове Сен-Тома в Антильском архипелаге родился Камиль Жакоб Писсарро.** Впоследствии он стал знаменитейшим французским художником, находившимся у истоков импрессионизма.
- **1857 г. Состоялся официальный дебют Писсарро.** В Салоне он представил «Пейзаж в Монморанси». Картина имела успех. В дальнейшем отношения с жюри Салона у Писсарро не сложились, несмотря на быстрый рост мастерства художника.
- **1872 г. Писсарро создает картину «Въезд в деревню».** Она напоминает по композиции «Дорогу в Лувесьенне». Только краски стали светлее, так как картина передает погожий день ранней весны. Весело зеленеет молодая трава, тонкие серо-желтые стволы деревьев отбрасывают на землю густо-зеленые тени. Воздух прозрачен настолько, что очертания домов вдали выступают со всей отчетливостью.

ПОЛНЫМ НАРУШЕНИЕМ всех церковных канонов, страстным протестом против человеческого страдания были две последние работы Ге — «Голгофа» и «Распятие». «Голгофа» — одна из основных работ евангельской серии Ге. Он изображает не само распятие, а состояние Христа перед казнью. Тщедушный, маленький, изможденный пытками Христос закрывает лицо руками, содрогнувшись при виде торжествующей жестокости. Христос у Ге стал символом ужаса человека перед злом, царящим в мире.

➲ *Голгофа. 1893 г.*

ПОСЛЕДНИЙ ПЕРИОД творчества художника в основном связан с евангельскими темами. Ге создает цикл картин о страданиях Христа, истолковывая их как страдания чисто человеческие: «Христос и Никодим», «Выход с Тайной вечери», «Что есть истина?» и другие. «Картина „Что есть истина?" была запрещена царской цензурой, которая усмотрела в ней „неуважение к личности Христа и нарушение его канонического изображения...», — пишет Т.Н. Горина.

ГЕ НЕОХОТНО *позировал для портретов. Особенно же не хотел позировать Репину, о котором шла нехорошая слава, что все написанные им люди вскоре после этого умирают. Репин же, напротив, очень хотел написать портрет Ге и даже специально приехал к нему на Украину.*

➲ *Ахиллес оплакивает Патрокла.*

➲ *Что есть истина?» 1890 г.*

- **27 февраля 1831 г. В Воронеже родился Николай Николаевич Ге.** Воспитанием мальчика занимались бабушка и крепостная няня, которые оказали влияние на его мировоззрение. Уже в детстве формируется добрый, мягкий характер, который всегда привлекал к художнику людей.
- **1884 г. Николай Николаевич Ге пишет портрет Льва Николаевича Толстого,** изображая великого писателя за работой. За два года до этого живописцу попалась на глаза статья Толстого «О переписи в Москве». Ге понял, что нашел долго искомую нравственную опору, духовного единомышленника: «Я понял, что я прав, что детский мир мой не поблекнул… Теперь я мог назвать то, что я любил целую жизнь».

Одалиска.

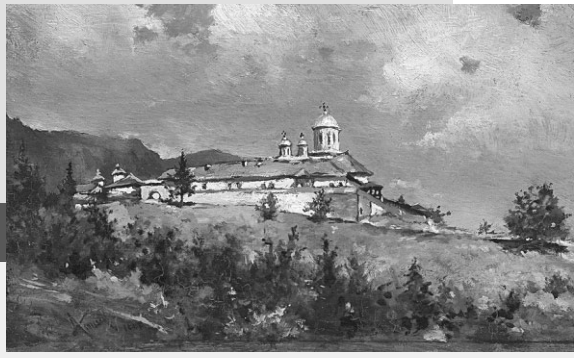
ПЕРВЫМ УЧИТЕЛЕМ Амана был Константин Лекк — знаменитый портретист, исторический живописец, человек прогрессивных взглядов, активный участник революции 1848 года. В его мастерской Теодор не только изучал основы работы маслом, графической техники, но открыл и широкие возможности исторического жанра.

ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ, в Валахию, Т. Аман был с почетом встречен принцем Барбу Штирбилем и возведен им в дворянское сословие. Принц также назначает художнику стипендию для поездки и обучения в Париже. Затем, после кратковременного пребывания в Риме, он возвращается на родину, где в 1863 году вместе с художником Георге Таттареску основывает бухарестскую Национальную школу изящных искусств. Возглавлял эту школу вплоть до своей смерти в 1891 году.

ПОСЛЕ НЕДОЛГОГО ПРЕБЫВАНИЯ *в Бухаресте художник переехал в Париж. Он мечтал получить серьезное профессиональное образование. Кроме занятий в мастерского академика Дроллинга — ученика Ж.-Л. Давида Аман много часов проводил в залах Лувра. Из старых мастеров его привлекали голландцы XVII века с их поэтическим восприятием мира. Из современников он высоко ценил Эжена Делакруа, проявляя интерес к романтической тематике, восточным мотивам, яркому насыщенному колориту произведений.*

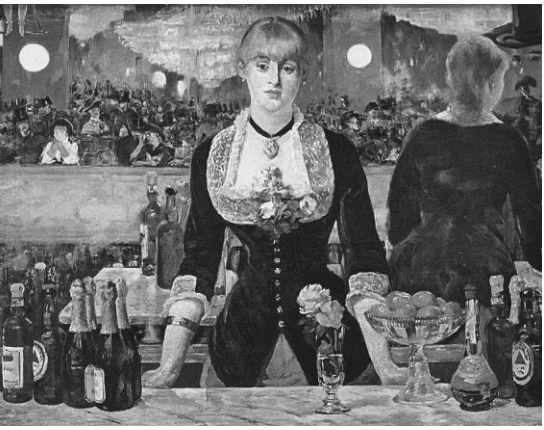
1831–1860

- **20 матра 1831 г. Родился Теодор Аман, известный румынский живописец,** график и общественный деятель. Он был художником и иллюстратором, педагогом, академиком, создателем первых румынских школ изобразительных искусств в Яссах и Бухаресте.
- **1853 г. Аман принял участие в выставке парижского Салона.** Участие в выставке стало достижением для молодого художника. Его «Автопортрет» одобрили не только члены жюри, но и коллеги. Это означало официальное и художническое признание.



Монастырь Синая. 1888 г.

- **1858 г. Теодор Аман вернулся в Румынию.** В этот период произведения, посвященные родине, стали занимать у художника главенствующее место. В них художник пытался осмыслить то, чем гордились соотечественники. Он исполнил серию картин, представляющую народные праздники: «После сбора винограда», «Танец Брыулец», «Хора в Аниноасе».



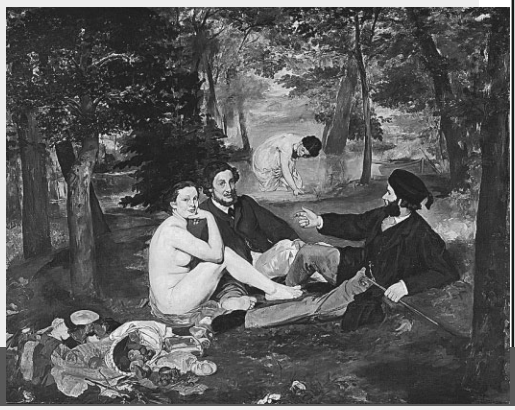
Бар в «Фоли-Бержер». 1882 г.

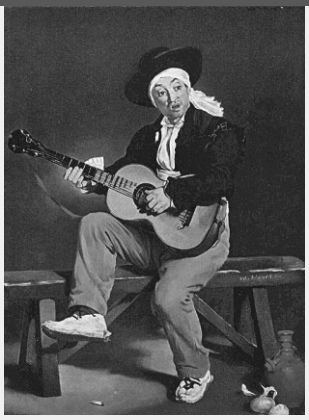
Эдуард Мане родился в семье главы департамента Министерства юстиции. Шведский король Карл XIII был крестным отцом матери Мане. В 1839 году Мане был отдан на обучение в пансион аббата Пуалу, затем по причине абсолютного равнодушия к учебе был переведен отцом «на полный пансион» в колледж Роллена, где и обучался с 1844 по 1848 год, также не проявляя никаких успехов.

В 1847 году Мане посещает Бразилию. Экзотика и богатство красок тропических стран лишь усилили желание Мане обучаться живописному искусству — из поездки Эдуард привез большое количество рисунков, набросков и этюдов. В качестве моделей он часто использовал членов команды.

В марте–апреле 1883 года *Эдуард Мане переносит тяжелейшую операцию по ампутации ноги. Несмотря на первые симптомы кажущегося выздоровления, 30 апреля 1883 года художник умирает. Мане так и не дождался своей славы, однако после смерти его творчество все же нашло своих почитателей.*

Завтрак на траве. 1863 г.





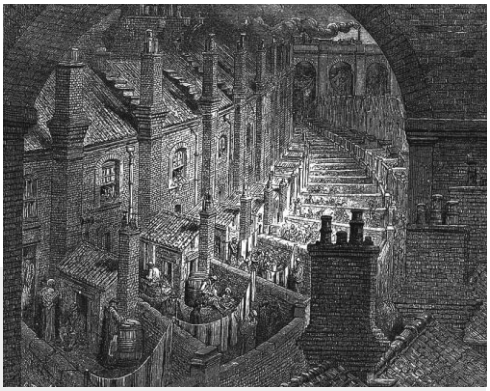
- **23 января 1832 г. В Париже родился Эдуард Мане.** Французский живописец, гравер, один из родоначальников импрессионизма.
- **1856–1858 гг. Мане приобретает известность.** Его приглашают в различные салоны, где он знакомится с высшим кругом парижского общества. Особо телые отношения Мане завязывает с великим французским поэтом Шарлем Бодлером. Вместе с графом Альбером де Баллеруа художник снимает под мастерскую помещение на улице Лавуазье.
- **1860 г. Мане пишет картину «Испанский гитарист».** Это и еще полотно под названием «Портрет родителей» художник выставляет в Парижском салоне. Несмотря на тщательный отбор, в 1861 году обе картины были приняты жюри салона, причем последняя даже получила награду.

Испанский гитарист

1832–1862 Иллюстрированный атлас

Иллюстрация к «Божественной комедии» Данте.

«Великий Доре», «величайший иллюстратор XIX века» — называют художника исследователи его творчества. Л.Р. Варшавский пишет: «В истории иллюстрации Гюстав Доре занимает исключительное место. Выдающийся представитель не только французского, но и всего европейского искусства второй половины XIX века, он внес в сокровищницу мировой графики непревзойденные по своим художественным достоинствам рисунки...».



Лондонские трущобы. 1872.

Доре создает *многочисленные рисунки к двум фолиантам, рассказывающим о жизни Лондона и Испании. Л.Р. Варшавский отмечает: «...„Смотреть на мир, как Бальзак" было излюбленной фразой и девизом Доре. В иллюстрациях, рисующих жизнь столицы старой Англии и своеобразный быт Испании, запечатлено художником решительно все, вплоть до самых потаенных уголков городов и дальних сел. Быт показан во всей своей полноте...».*

1832–1862

- **6 января 1832 г. В Страсбурге родился Поль Гюстав Доре.** Очень рано Гюстав стал удивлять всех своими недетскими, почти профессиональными рисунками. Он начал рисовать в четыре года, а в десятилетнем возрасте выполнил иллюстрации к «Божественной комедии» Данте.
- **1852 г. Доре решает посвятить себя иллюстрации.** Он начинает с работы над оформлением небольших популярных изданий. Художник пытливо ищет свой путь. Уже в иллюстрациях к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» (1854) Доре показывает себя художником могучего воображения, умело облекающего породившую его мысль в форму конкретного образа.

Поль Гюстав Доре.

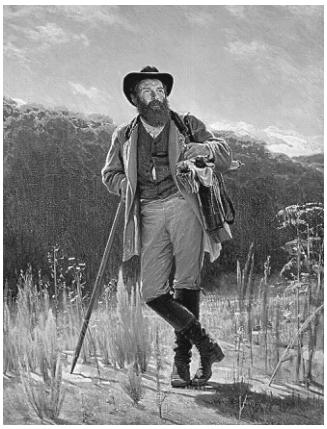
Друг художника, живописец Бурделен, так описывает его метод работы: «Я видел, как Гюстав заработал 10 тысяч франков за одно утро. Перед ним находилось около двадцати досок, он переходил от одной к другой, набрасывал рисунок с быстротой и уверенностью, которые изумляли. За одно утро он сделал двадцать великолепных рисунков. Затем он со смехом отбросил карандаши в сторону, вскинул голову особым образом и сказал мне весело: „Неплохая утренняя зарядка, мой друг. Этого достаточно, чтобы прокормить семью в течение года. Ты не думаешь, что я заслужил хороший завтрак? Клянусь, я голоден как раз на эту сумму. Пойдем"».

Иллюстрация к сказке Красная шапочка Ш. Перро.

Трапеза Гаргантюа. Иллюстрация Гюстава Доре.

- **1854 г. Появляется альбом литографий Доре «Парижский зверинец».** Г. Гартлауб отмечает: «Великолепные листы с их свободной самостоятельной переработкой полученных впечатлений от Домье обнаруживают единственно присущую уже тогдашнему Доре способность патетического искажения жеста, костюма и ландшафта, которая, собственно, не столько придает этим листам забавный характер, сколько вносит в них оттенок призрачности. Юноша уже созрел для восприятия решающего явления, уготованного ему современностью, — явления Домье».
- **1862 г. Доре создает иллюстрации к «Сказкам» Шарля Перро.** Сент-Бёв, получив это издание Доре, назвал его «подарком для короля». Блестящий критик Поль де Сен-Виктор увидел в «Сказках» Перро «наивный и заманчивый маскарад. Кажется, что видишь Оберона в костюме маркиза, прогуливающегося с Титанией в воздушном портшезе в сопровождении Ариэля и Пэка, переодетых пажами».

1832–1870 Иллюстрированный атлас



Иван Крамской. Портрет И. И. Шишкина. Третьяковская галерея. 1873 г.

ПРЕДЕЛЬНО ЯРКОГО выражения тема эпического пейзажа достигла в знаменитой картине «Рожь». В.В. Стасов писал: «Наши пейзажисты представили на передвижную выставку несколько прекрасных вещей… Первое место занимает „Рожь" г. Шишкина — мотив им, кажется, еще никогда не пробованный и мастерски нынче выполненный… В двух местах из-за ржи поднимаются, великолепными лиственными столбами, громадные сосны, словно колонны портала».

Утро в сосновом лесу. 1886 г.

1832–1870

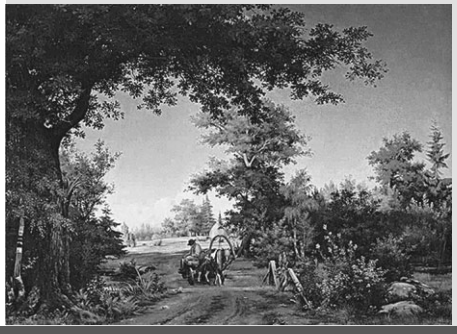
- **25 января 1832 г. В Елабуге в семье небогатого купца родился Иван Иванович Шишкин.** Дед Шишкина выделывал тонкие изделия из серебра, за что был прозван Серебряковым. Отец, Иван Васильевич — «елабужский Кулибин», в числе прочих своих бесчисленных умений хорошо резал по дереву и камню.
- **1860 г. Шишкин оканчивает обучение в Петербургской академии художеств у С.М. Воробьева.** Успехи молодого художника отмечаются золотыми и серебряными медалями. Стремление к «верности, сходству, портретности изображаемой природы» проявляется уже в ранней работе «Вид в окрестностях Петербурга».
- **1860 г. Шишкин удостаивается Первой золотой медали,** а вместе с ней и права на заграничную командировку за пейзаж «Вид на острове Валааме». Однако он не спешит за границу и весной 1861 года отправляется в Елабугу, где много пишет на природе, «от которой только может быть существенная польза для пейзажиста».

Шишкин — ярчайший представитель передвижничества, один из основоположников русского национального реалистического пейзажа. Н.И. Крамской писал о достоинствах художника: «Шишкин нас просто изумляет своими познаниями… И когда он перед натурой, то точно в своей стихии, тут он и смел, и ловок, не задумывается, как, что и почему… тут он все знает, я думаю, что это единственный у нас человек, который знает природу ученым образом… Шишкин — верстовой столб в развитии русского пейзажа, это человек-школа».

Рожь. 1878 г.

Сосновый бор. Мачтовый лес в Вятской губернии. 1872 г.

Вид в окрестностях Петербурга. 1856 г.



Одним из самых популярных произведений *русской живописи является картина Шишкина «Утро в сосновом лесу». Замысел этой картины был подсказан Шишкину его приятелем, художником-передвижником К.А. Савицким, который написал в картине медведей.*

• **1870 г. Шишкин становится одним из членов-учредителей Товарищества передвижных художественных выставок** и остается верным ему в течение всей жизни. На Первой передвижной выставке он выступает с картинами «Вечер», «Сосновый лес» и «Березовый лес», а в 1872 году по этюдам с натуры пишет в мастерской Крамского «Сосновый бор», оцененный Крамским как «одно из замечательнейших произведений русской школы».

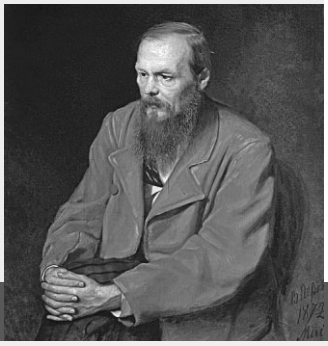
Вид на острове Валааме.

ПЕРОВ недолго пробыл в Париже. Испрашивая у академии разрешение на досрочное возвращение, он мотивировал это тем, что «…незнание характера и нравственной жизни народа» делают невозможным окончание задуманных им картин. Академия удовлетворила просьбу художника и продолжила ему пенсионерство в России. В 1864 году Перов вернулся в Москву.

Охотники на привале.

ЖИВОПИСНОЕ МАСТЕРСТВО художника стало совершеннее, художественный язык богаче, сюжеты разнообразнее. От сатиры художник переходит теперь к выражению тех драматических коллизий, которыми была переполнена тогдашняя социальная действительность. По драматизму и эмоциональной выразительности одно из лучших произведений Перова — картина «Последний кабак у заставы» (1868). Одиночество, заброшенность, бесприютность человека на городской улице. Горькая женская доля — вот тема небольшой, внешне незамысловатой картины.

БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ *для воспитания молодых художников имела педагогическая деятельность Василия Григорьевича в Московском училище живописи и ваяния. Под непосредственным наблюдением Перова здесь выросла целая плеяда русских живописцев, проявивших себя в последующее время.*



1834–1875

- **Начало января 1834 гг. В Тобольске родился Василий Григорьевич Перов.** Он был внебрачным сыном прокурора Г.К. Криденера, человека просвещенного и свободомыслящего. Учила мальчика грамоте сначала мать, а потом заштатный дьячок. В каллиграфии Василий был настолько искусен, что учитель дал ему прозвище Перов, ставшее впоследствии его фамилией.
- **1865 г. Перов пишет в одну из лучших своих картин — «Деревенские похороны».** Картина была небольшая по размерам, но ее содержание вмещает невообразимо глубокий замысел. Художество выступало тут во всем величии своей настоящей роли: оно рисовало жизнь, оно «объясняло» ее, оно «произносило свой приговор» над ее явлениями.
- **1872 г. Среди работ Перова выделяется портрет Ф.М. Достоевского.** Писатель изображен погруженным в задумчивость. Бледное страдающее лицо человека как бы светится изнутри, передавая непрестанную напряженную работу мысли. Художник воссоздал здесь внутренний разлад человека, мучимого противоречиями и болезнями своего века.

Портрет Ф.М. Достоевского.

НЕ МЕНЬШЕ СВОИХ КАРТИН Уистлер ценил свои работы декоратора. К сожалению, сохранился лишь интерьер знаменитой «Павлиньей комнаты» — столовой в доме Лейландов. Работая почти без эскизов, Уистлер создал нечто «совершенно новое, очень пышное, хотя и изысканное». Роспись «Павлиньей комнаты» предвещает панно стиля модерн конца XIX — начала XX века.

Симфония в белом №1: Девушка в белом. Вашингтон. 1862.

УИСТЛЕР не переносил одиночества. Говорят, один чудак, бедняк-музыкант, зашел однажды поужинать, попросился переночевать и остался на три года. Дом Уистлера был открыт и для поэтов и писателей молодого поколения, вскоре в нем появилось и светское общество. Хотя его картины еще не были приняты, сам Уистлер вошел в моду — его словечки, жесты были предметом разговоров на обедах и приемах.

Аранжировка в сером и черном. Мать художника. Музей Орсе. Париж. 1871 г.

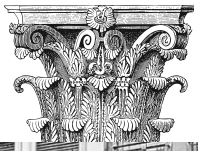
«**СВОИ ПЕЙЗАЖИ И ПОРТРЕТЫ** *художник часто называл „ноктюрнами", или „цветовыми гармониями". Действительно, картины Уистлера отличает виртуозная тонкость и изысканность колорита, построенного, как правило, на сочетании одного-двух основных цветов» (Н. Кирдина).*

У рояля.

- **10 июля 1834 г. В Лоуэлле родился Джеймс Эббот Макнил Уистлер.** Искусство Уистлера трудно отнести к какой-нибудь определенной художественной школе. Он воспринял и синтезировал в своем творчестве самые разные течения, не поддавшись ни одному из них.
- **1859 г. Художник пишет картину «У рояля».** На картине изображены сестра Уистлера Дебора и ее дочь Анни. Картина была послана в Салон 1859 года вместе с двумя офортами. Она была отвергнута, а два офорта — приняты. Бонвен выставил в своей мастерской отвергнутые полотна, имевшие большой успех. Картина «У рояля» вызвала восторженные отзывы, среди них и Курбе. «Теккерей увидел ее и хвалил выше всякой меры…»
- **1875 г. Художник пишет картину «Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета»,** которая неожиданно стала причиной громкого суда. Известный критик Д. Рескин обвинил Уистлера в том, «что он швырнул в лицо публике горшок с краской». Уистлер привлек критика к суду за диффамацию и оскорбление. Судебный процесс, хотя и выигранный художником, привел к его полному разорению.

Памятник генералу Лазарусу Швенди. Кольмар. 1898.

С началом Франко-прусской войны Бартольди пошел в армию и стал служить адъютантом у Гарибальди. Принимал участие в боях, а также в защите своего родного города. Поражение Франции в этой войне скульптор переживал особенно тяжело. В связи с этим он стал предпринимать попытки вернуть стране ее потерянное достоинство. Результатом трудов Фредерико стала скульптура знаменитого Бельфорского льва, возведенная в честь героической обороны города от немцев.



Фонтан Бартольди на площади Терро. Лион.

***За свою творческую жизнь** Бартольди создал 35 монументов, украшающих многие мировые столицы и крупные города, однако самую большую коллекцию произведений мастера можно увидеть в его родном городе Кольмаре.*

1834–1886

- **2 августа 1834 г. В Эльзасе в г. Кольмаре родился французский скульптор Фредерик Огюст Бартольди.** Свое обучение будущий мастер начал в Кальмаре, а затем в Париже в Высшей школе изящных искусств. Юный Бартольди брал уроки рисования и скульптуры у именитых мастеров, таких как Ари Шеффер. Первым произведением молодого мастера стал памятник генералу Жанну Раппу, посвященный герою Франко-прусской войны.
- **1871 г. Скульптор оказывается в США.** Бартольди приехал выбрать место, где должен будет стоять памятник, подаренный Штатам Франко-американским союзом. Позднее памятник будет известен на весь мир как Статуя свободы в Нью-Йорке (официальное название статуи «Свобода, озаряющая мир». Изначально Фредерик предлагал установить памятник на входе в Суэцкий канал, но встретил отказ Исмаил-Паши.
- **1872 г. Мастер возводит статую Бельфорского льва.** Огромная скульптура в городе Бельфор была поставлена в честь обороны города от немцев. Скульптура представляет

➲ *Бельфорский лев*

Самым главным достижением скульптора стала Статуя свободы. По одной из версий, для создания монумента Бартольди пригласил натурщицу: красивую, недавно овдовевшую Изабеллу Бойер, жену Исаака Зингера, создателя и предпринимателя в области швейных машин. «Она освободилась от неловкого присутствия её мужа, который оставил её лишь с самыми предпочтительными в обществе атрибутами: состоянием… и детьми. Будучи красивой французской вдовой американского предпринимателя, она оказалась подходящей моделью для статуи Свободы Бартольди».

➲ *Памятник генералу Жанну Раппу. Кольмар.*

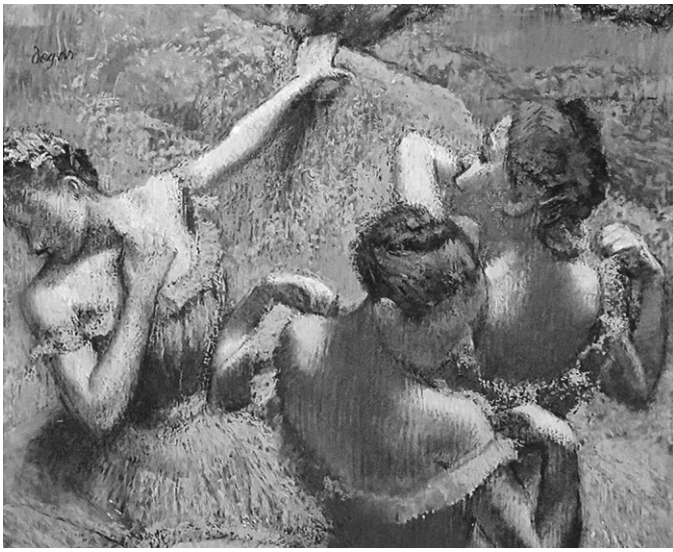
собой монументальную конструкцию, на сегодняшний день являющейся символом города. Лев призван напоминать о сопротивлении, оказанном жителями осажденного города во время Франко-прусской войны.

• **28 октября 1886 г. Торжественное открытие «Статуи свободы в Нью-Йорке.** Бартольди является скульптором, совместно с архитектором Гюставом Эйфелем, создавшим монумент. Статуя, выполненная в стиле неоклассицизма, в настоящий момент стоит на острове Свободы примерно в 3 км к юго-западу от южной оконечности острова Манхэттен. На многие годы она стала символом не только Нью-Йорка, но и новой жизни.

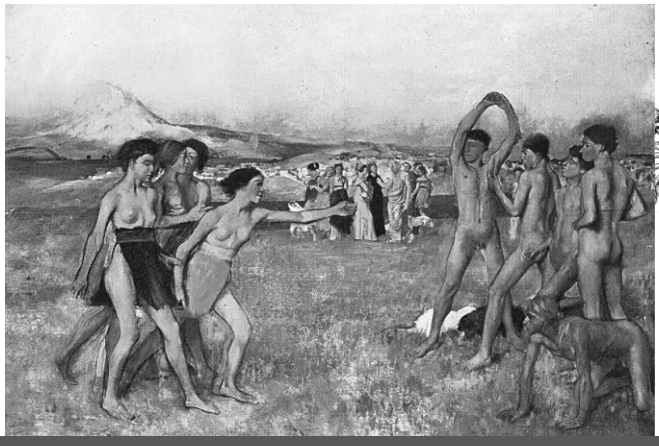
➲ *Статуя Свободы. США.*

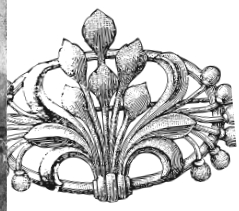
1834–1886 Иллюстрированный атлас

Дега заинтересовался балетом, его притягивают танцовщицы. Художник показывает только уголки театра: части сцены, фойе или уборной, но даже там, где у Дега всего лишь две или одна танцовщица, легко читается целое, чувствуются все характерные грани балета: «Урок танца», «Репетиция», «Звезда», «Танцовщицы за кулисами», «Танцовщицы», «Балетный класс», «Голубые танцовщицы».



Э. Дега. Голубые танцовщицы. 1897 г.

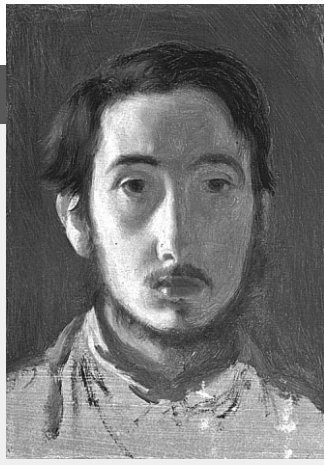




Молодые спартанки, вызывающие на состязание юношей. 1898 г.

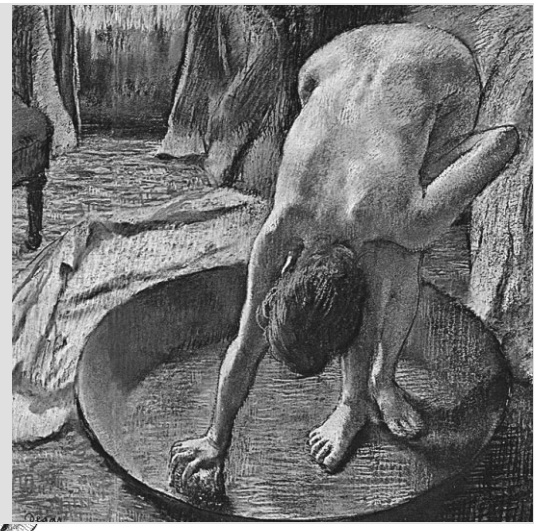
1834–1886

- **19 июля 1834 г. В Париже в семье банкира родился Эдгар Илэр Жермен де Га.** Став художником, Эдгар в 1870 году решил соединить свою дворянскую приставку «де» с фамилией Га.
- **1856 г. Дега уезжает к родственникам в Италию,** где посещает Флоренцию, Рим, Неаполь. Он изучает картины мастеров Возрождения, копирует Рафаэля, Беллини, Тициана, делает зарисовки натурщиков. Появляются его первые работы — «Портрет госпожи Морбилли, сестры художника», «Нищенка».
- **1861 г. Дега знакомится с Эдуардом Мане,** посещает кафе Гербуа, пристанище импрессионистов — Моне, Ренуара, Сислея и др. Хотя Дега всегда считался независимым художником, он присоединился к группе импрессио-

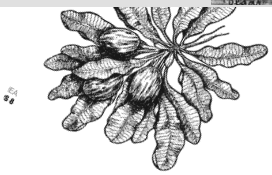


Автопортрет. 1857 г.

В дальнейшем Дега *обращается к сценам современной жизни. Появляются многочисленные изображения скачек. Он изображает скачки, гладильщиц и т.д. Всего несколько штрихов порой достаточно художнику, чтобы схватить характерную позу, профессиональный жест: «Стиппльчез», «Жокеи перед трибунами», «Скачки в провинции», «Молодой жокей».*



Эдгар Дега. Мытьё. 1886 г.



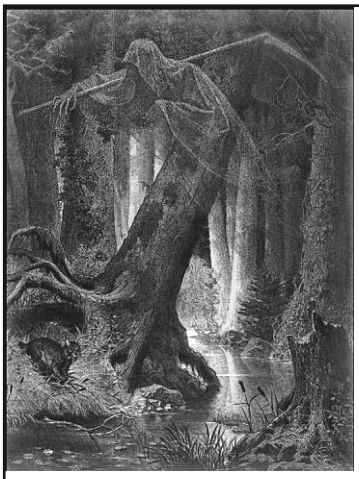
Молодой художник, желающий выставляться в Салоне, в первой половине 1860-х годов обращается к историческим сюжетам: «Молодые спартанки, вызывающие на состязание юношей», «Семирамида закладывает город», «Александр и Буцефал», «Дочь Иеффая», «Эпизод средневековой войны» («Бедствия Орлеана»). Картины темные по колориту, суховаты по форме.

Римская нищенка. 1857 г.

нистов. Дега выставляется на выставках импрессионистов, начиная с первой и кончая последней, хотя не все принимает в их методах работы.

- **1886 г. Состоялась последняя выставка импрессионистов.** Дега представил на ней пять картин и десять пастелей из «Серии обнаженных женщин, купающихся, моющихся, обсыхающих, вытирающихся и причесывающихся».

1837–1872 Иллюстрированный атлас

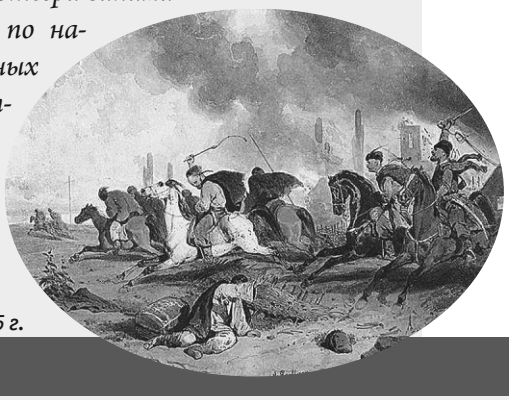


КРАСНОЙ НИТЬЮ через все творчество Гротгера проходит тема польского национального восстания 1863–1864 годов против царизма. Он не был непосредственным участником событий, но всей душой был на стороне побежденных. Черты реализма и патриотического романтизма сочетаются с элементами академизма и мистической символики в циклах рисунков, посвященных героям польского восстания: «Полония», «Литуания», «Война».

Пуща из цикла «Литуания». 1864 г.

ГОДЫ УЧЕНИЯ в Кракове стали для Гротгера решающими в его становлении как художника романтического направления. Но все же он не смог до конца преодолеть усвоенного им в юности академического метода, поэтому многие его произведения предлагают примеры компромиссного решения, достаточно характерного для эпохи, в которую он жил и творил.

ЗАМЕТНОЕ МЕСТО *в творчестве Гротгера занимают портреты. В романтических по настроению и выбору художественных средств поттретах Гротгеру удалось отобразить тонкий душевный мир портретируемых. В последние годы жизни художник обратился к жанровой живописи, ставшей во второй половине XIX века ведущим жанром европейской живописи.*



Убегающие татары. 1855 г.

1837–1872

- **11 ноября 1837 г. В Отыневичах Жидачовского района Львовской области родился Артур Гротгер — польский художник.** Первые уроки рисования мальчику давал отец. В возрасте 11 лет Артур был отдан обучаться в студию львовского художника Яна Машковского, где он на долгие годы подружился с сыновьями мастера: Рафалом, Каролем и Марцелем.
- **1852 г. Гротгер прибывает в Краков.** Там он учился живописи в Школе изящных искусств под руководством Войчеха Сталлера, Юзефа Кремера и Владислава Лущкевича. Во время учебы он подружился с Анджеем Грабовским и Александром Рачинским.
- **1854 г. Художник отправился в Вену и с 1855 по 1858 г. учился в венской Академии изобразительных искусств,** где его руководителями были Карл Блаас, Карл Мейер, Карл Вюрцингер и Петер Гайгер. Среди них он особенно выделял Гайгера и именно под его влиянием стал впоследствии предпочитать черно-белую графику цветной живописи маслом или акварелью.

Один из шедевров Буланже пейзаж «Долина Иосифа» обнаруживает лучшие достижения художника в передаче эффектов света, где он предвосхищает импрессионистов, атмосферы, колорита. Он выбирает в качестве пейзажного мотива небольшой уголок земли, тонко чувствует ритм как бы чуть покачивающихся стволов деревьев, создает иллюзию течения реки у ног зрителя. Этот пейзаж без человеческих фигур означает полную победу принципов чисто пейзажного жанра с его особенностями, главной из которых является момент переживания природы, ее восприятие художником один на один.

Старая грабовая аллея. Тервюерен. 1871–1872 гг.

Искания Буланже подводили его к задачам, решить которые предстояло следующему поколению художников, также много обращавшихся к пейзажу, а именно — импрессионистам. Но Буланже удалось сохранить то, что будет утеряно ими, — одухотворенный образ самой природы, ее целостность и незыблемость при всем многообразии и изменчивости ее облика. Его творчество явилось важной вехой в развитии пейзажа в бельгийском изобразительном искусстве.

Творчество Ипполита Буланже *сравнивают с французскими художниками-барбизонцами, работавшими двумя десятилетиями раньше в местечке Барбизон под Парижем. Они также боролись с академической рутиной, изображая лишь простую, естественную природу.*

Долина Иосифа. 1868 г.

- **1837 г. Родился художник Ипполит Буланже.** Его творчество наиболее ярко выражало новые устремления школы Тервюерена. Жизнь Ипполита Буланже сложилась так, что ему рано пришлось самостоятельно зарабатывать себе на хлеб, работая художником-декоратором.
- **1860–1870-е гг. Буланже создает картины, во многом отличающиеся от полотен французских пейзажистов.** Буланже был художником-реалистом в широком смысле этого слова, но реализм его носил, если можно так выразиться по отношению к пейзажу, психологический характер.
- **1872 г. Буланже получает официальное признание в Салоне** и награжден золотой медалью за одну из картин.

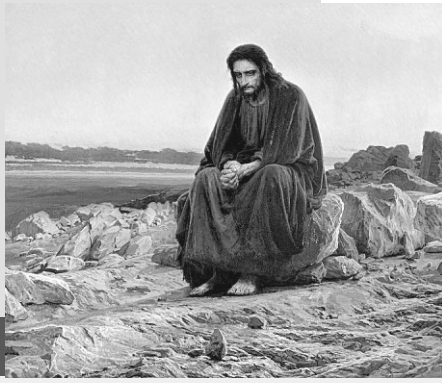
1837–1890 Иллюстрированный атлас

В 1863 году произошел так называемый «Бунт четырнадцати», когда по инициативе Крамского лучшие ученики Академии — конкуренты на Большую золотую медаль — отказались от исполнения предложенной им программы на заданную тему «Пир в Валгалле». Они требовали предоставить право свободного выбора сюжета. Совет отказался выполнить это требование, молодые художники демонстративно покинули Академию.

Неизвестная. 1883 г.

В 1865 году была учреждена Артель художников. По примеру героев Н.Г. Чернышевского члены артели живут и работают коммуной. Душой дела был Крамской — староста Артели. В его квартире на 8-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге почти каждый вечер собирались молодые люди. «В этом маленьком гнездышке вырабатывалась как бы новая русская Академия, тоже еще маленькая, которая впоследствии разрослась в большую „Художественную артель"».

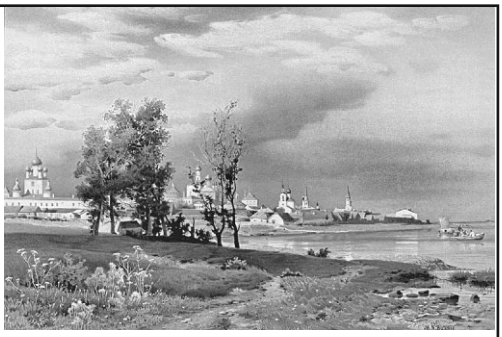
Тяжело больной, *обремененный многочисленными заказами, которые он вынужден был выполнять для содержания большой семьи, Крамской теряет последние силы. Во время работы над портретом известного доктора К.А. Раухфуса он внезапно наклонился и упал. Подбежавший Раухфус хотел оказать ему помощь, но художник был мертв. Это случилось 5 апреля 1887 года.*



1837–1890

- **27 мая 1837 г. В уездном городке Острогожске Воронежской губернии родился Иван Николаевич Крамской.** Интерес к искусству пробудился у мальчика очень рано. Первым человеком, оценившим и поддержавшим намерения Ивана, был местный фотограф и художник-любитель Михаил Борисович Туликов. Крамской навсегда сохранил к нему теплые чувства.
- **1870 г. Начало деятельности Товарищества художников,** организации, которая несколько десятилетий объединяла передовых художников России. Видная роль в работе Товарищества принадлежала Крамскому. На Первой передвижной художественной выставке Крамской экспонирует картину «Майская ночь», написанную им на мотив одноименной повести Гоголя. Большую роль в создании поэтического настроения играет пейзаж, освещенный призрачным светом луны.

Христос в пустыне. 1872 г.



По типу личности, по биографии, по художественным пристрастиям Вилье — характерный представитель Общества акварелистов. Начинал он типично для петербургского аристократа — на военном поприще (воспитание в Николаевском юнкерском училище, служба в привилегированном Преображенском полку), но параллельно брал уроки у Премацци и с юности (с 1852 года) посещал классы Академии художеств.

«Общий вид Ростова Великого». 1894 г.

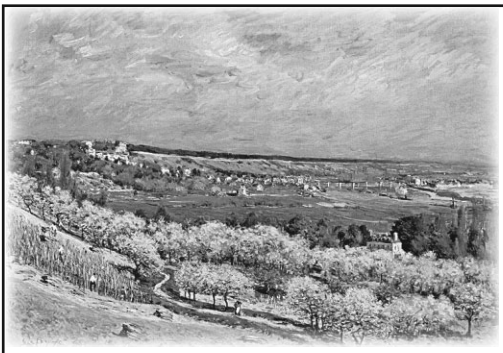
После путешествия по Европе Вилье возвращается в Петербург в 1886 году. С тех пор он посвятил себя изучению памятников древнерусского зодчества и быта и воспроизведению их в мастерских акварелях, одинаково любопытных и для археологов, и для любителей искусства. Вилье состоит одним из самых деятельных членов петербургского Общества акварелистов и постоянно участвует в его выставках.

Работы художника *демонстрировались на многих зарубежных, в том числе всемирных, выставках. В 1912 и 1913 годах в Петербурге состоялись посмертные выставки работ М.Я. Вилье. Его произведения в наше время занимают почетные места во многих музеях страны.*

- **1838 г. В Петербурге родился Михаил Яковлевич Вилье** — известный русский акварелист. Служил в лейб-гвардии и, будучи офицером, учился акварельной живописи у Л.О. Премацци в классах Академии художеств. Убедившись в своих способностях, вышел в отставку, чтобы нераздельно отдаться искусству.
- **1865–1885 гг. М.Я. Вилье жил преимущественно за границей и создал в этот период множество работ акварелью и маслом.** При этом он поддерживал самые тесные связи с Россией, участвовал в выставках Академии и Общества русских акварелистов.
- **1880–1890-е гг. По возвращении в Россию Михаил Яковлечич много путешествует по городам,** создав многочисленные виды древнерусских архитектурных памятников: серия «Ярославль» (общий вид Ярославля, церковь Рождества Христова, Московская застава в Ярославле), уезды Ярославской губернии и др.

Ярославль. Колокольня Спасского монастыря. Вторая половина 1880-х гг.

1839–1875 Иллюстрированный атлас



Терраса в Сен-Жермен. Весна. 1875 г.

Сам Сислей так представлял свое творческое кредо: «Сюжет, мотив должен всегда трактоваться простым, понятным для зрителя и захватывающим его образом. В результате удаления излишних деталей зритель выводится на путь, предуказанный ему художником, и обращает внимание прежде всего и только на то, чем захвачен сам творящий художник… После сюжета, как такового, к интереснейшим свойствам пейзажа относятся движение, жизнь…»

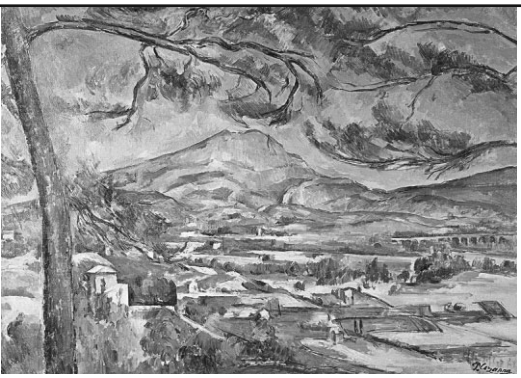
Пейзажи Сислея отличают особая лирическая тонкость и артистическое изящество исполнения. А.Д. Чегодаев пишет о произведениях художника: «…Присмотревшись внимательнее к этим „естественно" фрагментарным и на первый взгляд несложным пейзажам, начинаешь сомневаться, не является ли вся эта „простота" хитроумно рассчитанной ловушкой, за которой прячется такая изощренная утонченность лирического ощущения природы, какую можно найти разве лишь в некоторых этюдах молодого Коро».

Умение *целиком отдаться творчеству всегда было самой большой радостью для Сислея. Ренуар, который в юности часто писал рядом с ним, отмечал его «неизменно хорошее настроение» во время работы.*

1839–1875

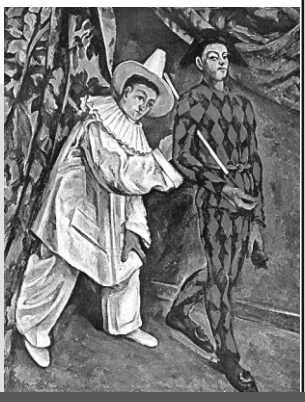
- **30 октября 1839 г. В Париже в семье английского коммерсанта родился Альфред Сислей.** Первая поездка в Англию состоялась, когда Альфреду было 18 лет. Родители отправили его туда изучать коммерцию. В Лондоне внимание Альфреда привлекли пейзажи английских художников Констебла, Бонингтона, Тёрнера.
- **1884 г. Художник продолжительное время живет в Англии.** «80-е годы были и для Сислея сложным временем, — отмечает Н.Н. Калитина. — В его творчестве не происходит резких изменений, но он начинает метаться, старается добиться большей выразительности, усиливая звучание цвета и размашистость мазка. Это чувствуется в пейзаже „Опушка леса в Фонтенбло" (1885). ... Можно проследить за каждым движением кисти, с какой-то лихорадочностью бросающей на холст краску. Ее застывшие сгустки делают поверхность холста неровной, шероховатой. Только небо написано легкими прикосновениями кисти».

Лужайки весной. Национальная галерея. Лондон. 1880–1881 гг.



Произведения Сезанна несут на себе отпечаток внутренней жизни художника. Они наполнены внутренней энергией притяжения и отталкивания. Противоречия были изначально свойственны и психическому миру художника, и его художественным устремлениям. Южный темперамент соединялся в бытовой жизни Сезанна с затворничеством и аскетизмом, набожность — с попытками освободиться от сковывающих темперамент религиозных традиций.

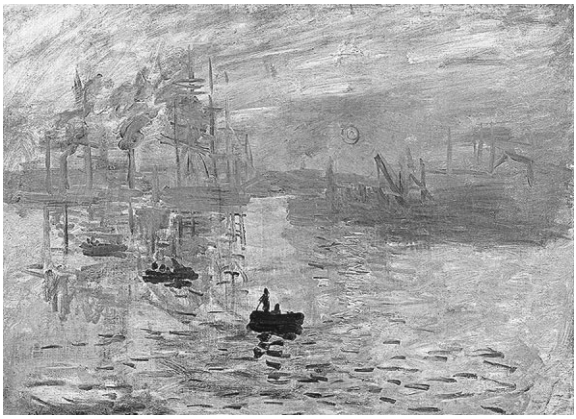
В своем творчестве художник попытался ценой титанических усилий примирить классику и современность, Пуссена и природу, законы большого стиля и право на индивидуальный выбор. Конечно, в эпоху торжества индивидуального выбора никакой стиль больше не мог быть образцом для художников, каждый из которых выбирал теперь свой путь в искусстве свободно, повинуясь исключительно внутренним свойствам души.



Художественное наследие Сезанна *составляет больше 800 работ маслом, не считая акварелей и других произведений. Никто не может подсчитать количества работ, уничтоженных, как несовершенные, самим художником за годы творческого пути. В Парижском осеннем Салоне 1904 года целый зал был отведен для демонстрации картин Сезанна.*

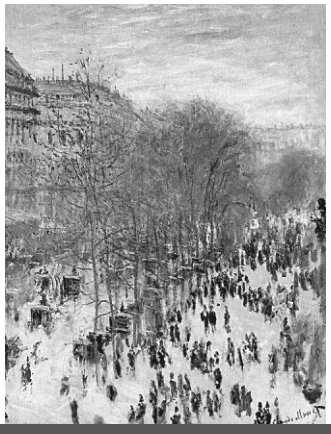
- **1839 г. Появляется на свет Поль Сезанн — французский художник-живописец,** яркий представитель постимпрессионизма.
- **1890–1895 гг. Выходит в свет серия «Игроки в карты».** Она состоит из пяти картин, которые отличаются между собой по количеству изображенных игроков и размеру. Четыре картины хранятся в музеях Европы и Америки, пятая до недавнего времени находилась в частной коллекции, пока её не выкупили власти Катара для национального музея.
- **1873–1875 гг. Написано полотно «Букет цветов в голубой вазе».** Период написания картины относится к тому времени, когда Сезанн оказался под влиянием художников-импрессионистов. Его знакомство с работами Моне, Ренуара и особенно Писсарро привело к поискам собственного стиля, сочетающего классические основы живописи и современный взгляд на мир.

Игроки в карты. 1892–1893 г.



15 АПРЕЛЯ 1874 ГОДА в 10 утра в помещении бывшей мастерской фотографа Надара на углу улицы Дону и бульвара Капуцинок открылась выставка, после которой заговорили об «импрессионизме». Клод Моне был одним из инициаторов выставки. Реакция публики оказалась довольно неутешительной. Некоторые зрители смеялись над полотнами импрессионистов, другие обвиняли художников в аморальности, в том, что они не видят социальных проблем, и что все светло и ясно на их полотнах.

Впечатление. Восходящее солнце, 1872 г.



Бульвар Капуцинов. 1874 г.

Камилла, или Портрет дамы в зелёном платье

1840–1871

- **14 ноября 1840 г. В Париже родился Клод Оскар Моне** — один из основоположников импрессионизма в живописи.
- **1866 г. Моне пишет портрет Камиллы Донсьё.** Картина под официальным названием «Камилла, или Портрет дамы в зеленом платье» приносит художнику известность. Камилла 28 июня 1870 года стала женой художника. У них родились два сына — Жан (1867 год) и Мишель (17 марта 1878 года).
- **1872 г. Моне пишет свой знаменитый пейзаж «Впечатление. Восходящее солнце» (Impression, soleil levant»).** Именно эта картина и дала название группе импрессионистов и целому художественному направлению.

В 1912 году Клоду Моне врачи поставили диагноз «двойная катаракта», из-за чего ему пришлось перенести две операции. Но он не оставил занятий рисованием. Лишившись хрусталика на левом глазу, Моне вновь обрел зрение, но стал видеть ультрафиолет как голубой или лиловый цвет, отчего его картины обрели новые цвета. Например, рисуя знаменитые «Водные лилии», Моне видел лилии голубоватыми в ультрафиолетовом диапазоне, в отличие от обычных людей, для которых они были просто белыми.

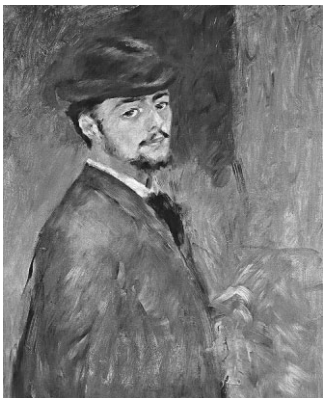
Водяные лилии. 1915 г.

Клод Моне *скончался от рака легких 5 декабря 1926 года в Живерни в возрасте 86 лет и был похоронен на местном церковном кладбище. Художник перед смертью настоял, чтобы прощание с ним было простым, таким образом, всего 50 человек посетили церемонию.*

• **1871 г. Моне переезжает жить в Зандам, в Нидерландах.** Там он написал двадцать пять картин. Ярчайшей работой того периода является картина «Здание парламента в Лондоне».

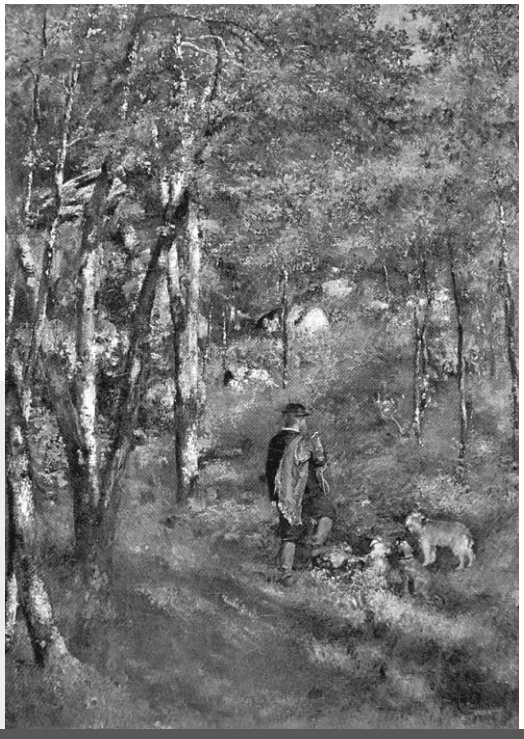
Автопортрет в берете. 1886 г.

Здание парламента в Лондоне. 1903 г.



Автопортрет. 1876 г.

В 1897 году Ренуар сломал правую руку, упав с велосипеда. В результате у него развился ревматизм, от которого он страдал всю оставшуюся жизнь. Из-за ревматизма Ренуару трудно стало жить в Париже, и в 1903 году семья Ренуаров переехала в усадьбу Колетт в небольшом городке Кань-сюр-Мер.



Жюль ле Кёр в лесу Фонтенбло.

***В 1912 году** у Ренуара случается паралич. Несмотря на две хирургические операции, Ренуар был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал писать кистью, которую вкладывала ему между пальцев сиделка.*

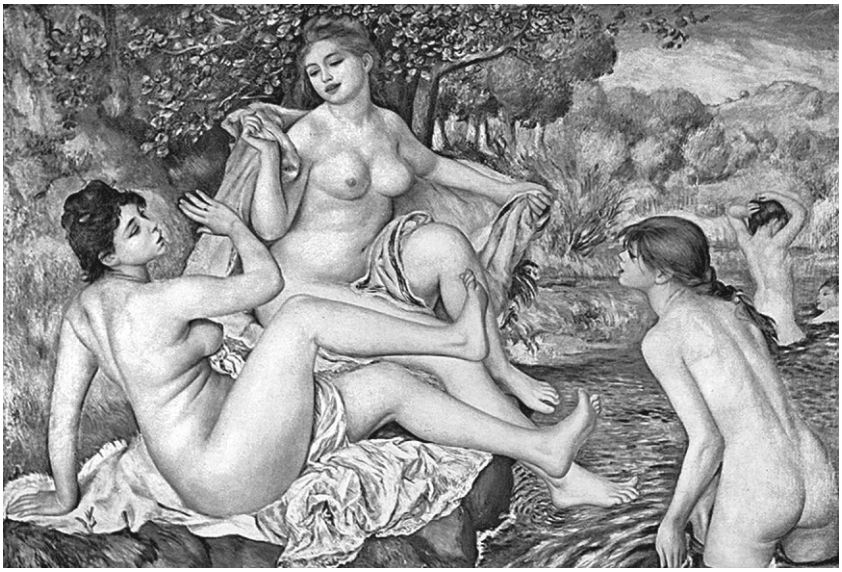
1841–1883

• **25 февраля 1841 г. В Лиможе родился Пьер Огюст Ренуар** — французский живописец, график и скульптор, один из основных представителей импрессионизма. Ренуар известен в первую очередь как мастер светского портрета, не лишенного сентиментальности; он первым из импрессионистов снискал успех у состоятельных парижан.

• **Начало 1862 г. Ренуар сдает экзамены в Школу изящных искусств при Академии художеств** и записывается в мастерскую Глейра. Там он встретился с Фантен-Латуром, Сислеем, Базилем и Клодом Моне. Вскоре они подружились с Сезанном и Писсарро, так сложился костяк будущей группы импрессионистов.

• **1866 г. Ренуар пишет полотна «Жюль ле Кёр в лесу Фонтенбло» и «Весенний букет».** Избрав в те годы жанры для своих произведений, он не изменял им до конца жизни.

• **1883 г. Ренуар пишет «Танец в Буживале».** Предместье Парижа Буживаль во второй половине XIX века стало излюбленным местом отдыха не только парижан. В год



Ренуар побывал в Алжире, затем в Италии, где близко познакомился с работами классиков Возрождения, после чего его художественный вкус изменился. Источником его вдохновения в этот период был Энгр, поэтому искусствоведы называют этот период в творчестве художника «энгровским».

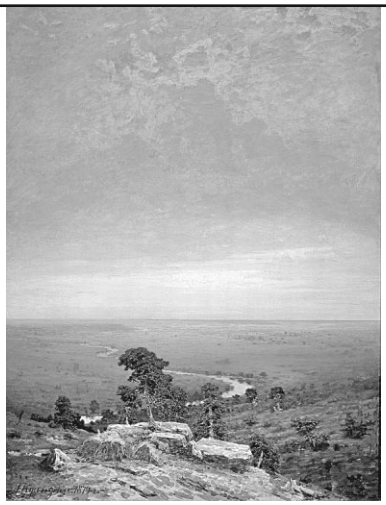
«Большие купальщицы». 1887.

написания картины там умер Иван Тургенев, который пережил в Буживале самые прекрасные годы своей любви.

Танец в Буживале.

Весенний букет.

1842–1874 Иллюстрированный атлас



С середины 1870-х годов художник от социальной тематики переходит к пейзажу. Новый период в развитии дарования Куинджи открывает его «Украинская ночь». Здесь призрачный лунный свет, заливающий стены хат, придает необычайность и поэтичность скромному пейзажу. Контрастом глубоких теней и напряженного света Куинджи стремится передать особую чуткую тишину и какую-то торжественность ночи. Возносящиеся вверх тополи стоят словно молчаливые стражи.

➲ *Север. 1879.*

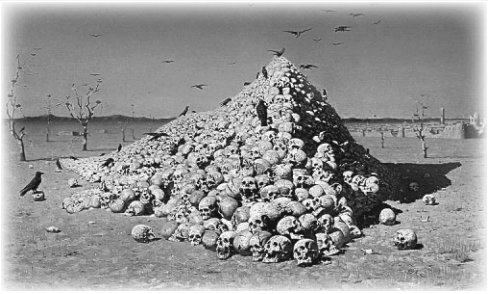
Любовь к рисованию проявилась у Архипа еще в детстве: он рисовал везде, где приходилось, — на стенах домов, заборах, обрывках бумаги. В 1860–1861 годах Архип едет в Петербург, мечтая о поступлении в Академию художеств. «Был уже не мальчик, — рассказывал он впоследствии, — понимал, что времени терять в мои годы нельзя. Желание учиться у меня было горячее и твердое, и я решился ехать в Петербург, где никого не знал и был почти без денег».

Куинджи *подружился с Репиным и В. Васнецовым, знакомится с Крамским. Он начинает искать самостоятельные пути в искусстве. Созданная им в 1872 году картина «Осенняя распутица» своей реалистической направленностью была близка картинам художников-передвижников.*

➲ *Днепр утром.*

1842–1874

- **27 января 1842 г. В Мариуполе в семье бедного сапожника, грека по национальности, родился Архип Иванович Куинджи.** Фамилия Куинджи была дана ему по прозвищу деда, что по-татарски означает «золотых дел мастер».
- **1868 г. Куинджи пишет картину «Татарская сакля»,** близкую к полотнам Айвазовского, за которую получил звание неклассного художника, и в том же году был принят вольнослушателем в Академию художеств.
- **1878 г. Куинджи выставляет свою картину «Украинская ночь»** на Всемирной выставке в Париже. «Куинджи, — писала французская критика, — бесспорно самый интересный между молодыми русскими живописцами. Оригинальная национальность чувствуется у него еще более, чем у других».



Верещагин отразил в Туркестанской серии многие стороны жизни, но основная тема его картин связана с военными действиями. Видение мира у Верещагина было иным, чем у его предшественников. «Я задумал, — говорил он, — наблюдать войну в ее различных видах и передать это правдиво. Факты, перенесенные на холст без прикрас, должны красноречиво говорить сами за себя».

Апофеоз войны. 1871 г.

Туркестанская и Балканская серии принесли художнику мировую известность. Чтобы иметь более ясное представление о действительно грандиозной посещаемости верещагинских выставок, стоит сказать, что его вторая выставка 1880 года за сорок дней своего существования в Петербурге привлекла 200 тысяч человек; эту же выставку, открытую затем в Берлине, за шестьдесят пять дней посетили 145 тысяч, в Вене за двадцать восемь дней — 110 тысяч. Наиболее популярные тогда выставки Товарищества передвижников собирали примерно 2–25 тысяч человек.

Еще в Индии *Верещагин узнал, что петербургская Академия художеств избрала его профессором и немедленно на это ответил: «Известие о том, что императорская Академия художеств произвела меня в профессора, я, считая все чины и отличия в искусстве безусловно вредными, начисто отказываюсь от этого звания».*

У крепостной стены. «Пусть войдут!». 1871 г.

• **26 октября 1842 г. В городе Череповце Новгородской губернии в дворянской семье родился Василий Васильевич Верещагин.** Его раннее детство прошло в Пертовке в имении отца, Василия Васильевича, — коллежского асессора.

• **Весна и лето 1866 г. Верещагин провел на родине на реке Шексне.** Здесь он задумал написать картину «Бурлаки» и исполняет для нее этюды с натуры, выбирая наиболее характерные типы бурлаков. Но картину художник не закончил: жажда сильных ощущений, желание самому увидеть войну увлекли его в Среднюю Азию, где Россия в это время завоевывала Бухарский эмират.

• **1874 г. Верещагин, неутомимый путешественник, уехал в Индию.** Этюды-пейзажи, архитектурные виды, типы местного населения отличаются такой законченностью образов, что их можно рассматривать как выполненные с натуры небольшие картины. Таковы «Снега Гималаев», «Караван яков, нагруженный солью», «Монастырь Хемис в Ладаке», «Всадник в Джайпуре» и др.

1844–1891 Иллюстрированный атлас

На самом ли деле Руссо был таким простаком, каким его часто представляют? Случай, рассказанный А. Перрюшо, заставляет в этом усомниться. Известно, каким едким остроумием обладал Дега. Но однажды он сам — кто бы мог подумать! — попался на удочку. Они встретились на какой-то выставке, и Дега воскликнул: «А, это вы, господин Руссо! Я знаю вашу живопись», и, как рассказывает Серюзье, «выдержал паузу, подыскивая словцо покрепче, никак не приходившее ему на ум. Но Руссо вдруг спросил: „А вы, мсье Дега, где выставляетесь вы?" Это настолько ошеломило Дега, что беседа не получила продолжения».

Нападение в джунглях, 1891.

В Салоне независимых он впервые выставился в 1886 году. Отныне Руссо будет ежегодно, за исключением 1899 и 1900 годов, экспонировать свои работы в этом Салоне. Его наивно-непосредственные пейзажи, виды Парижа и его пригородов, жанровые сцены, портреты отличаются условностью общего решения и буквальной точностью деталей, плоскостностью форм, ярким и пестрым колоритом.

Карнавальный вечер.

Только с 1885 года, *после многочисленных разочарований, он смог посвятить себя искусству, учился сам, познавал природу и пользовался советами Жерома и Клемана.*

1844–1891

- **21 мая 1844 г. В Лавале родился великий французский художник Анри Жюльен Феликс Руссо.** Будучи освобожденным от воинской обязанности, как ученик лицея, он тем не менее пошел в армию добровольцем. Согласно учетной карточке военного министерства, Руссо демобилизовался 15 июля 1868 года.
- **1886 г. Руссо пишет полотно «Карнавальный вечер».** В ней уже присутствуют будущие черты индивидуального стиля Руссо: чередование планов и тщательная проработка элементов композиции. Картина вызвала насмешки публики, но настоящие знатоки, такие как Писсарро, оценили ее по достоинству.
- **1895 г. Критик «Меркюр де Франс» Л. Руа написал один из немногих положительных откликов на творчество Руссо** в то время о картине «Война, или Всадница раздора»: «Господин Руссо разделил судьбу многих новаторов. Он исходит только из своих возможностей; он обладает редким по нынешним временам качеством — совершенной самобытностью. Он устремлен навстречу новому искусству...».

По рекомендации Крамского через два месяца Репин был принят вольнослушателем в академию. В конце первого курса за картину «Плач пророка Иеремии на развалинах Иерусалима» он получил высшую оценку и стал студентом академии. Параллельно с учебой Илья посещал вечера в доме Крамского, где собирались члены артели передвижников. Общение с ними и определило его творческое кредо.

➲ *Плач Иеремии на развалинах Иерусалима. 1870 г.*

Консервативная же часть русского общества резко осудила картину «Иван Грозный и сын его Иван». Эту точку зрения выразил прокурор Святейшего синода Победоносцев, который в докладе царю Александру III сообщил, что это картина, «оскорбляющая у многих правительственное чувство». Картину купил П.М. Третьяков, но по распоряжению Александра III был вынужден держать ее в закрытом хранении. Только в 1913 году шедевр увидели зрители.

Композитор М. Мусоргский *в письме к Стасову пишет: «…видел „Протодьякона", созданного нашим славным Ильей Репиным. Да ведь это целая огнедышащая гора! А глаза Варлаамища так и следят за зрителем. Что за страшный размах кисти, какая благодатная ширь!»*

➲ *Иван Грозный и сын его Иван.*

• **5 августа 1844 г. В небольшом украинском городе Чугуеве, неподалеку от Харькова, родился Илья Ефимович Репин.**

• **1873 г. Репин завершает картину «Бурлаки на Волге».** Сюжет ее возник у художника в 1868 году, во время воскресной прогулки по Неве. Репина поразил контраст между встретившейся ватагой бурлаков и «чистым ароматным цветником господ». В своих воспоминаниях он пишет, что «своим тяжелым эффектом бурлаки, как темная туча, заслонили веселое солнце; я уже тянулся вслед за ними, пока они не скрылись с глаз».

• **1880–1891 гг. Не менее известно полотно «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».** Репина увлекала идея благородной миссии, которую приняли на себя запорожцы, создавшие народный рыцарский орден, поставивший целью защитить свободную жизнь своих братьев и сестер.

➲ *Запорожцы, сочиняющие письмо к турецкому султану. 1891 г.*

1880-е — начало 1890-х годов — период расцвета творчества художника, им создаются лучшие произведения. В «Крахе банка» В. Маковский изобразил момент, когда вкладчики ринулись в банк, надеясь спасти хоть часть денег, не веря в возможность столь наглого ограбления. В композиции картины очень верно передано общее смятение. Каждое лицо, поза, жест неповторимо индивидуальны. Художник мастерски передает разнообразную реакцию на одно и то же событие: отчаяние, скорбь, гнев показаны им с исключительной психологической глубиной.

Портрет императрицы Марии Федоровны. 1885 г.

Крах банка. 1881 г.

1846 — 1882–1894

• **7 февраля 1846 г. В семье Егора Ивановича Маковского,** известного художника-любителя и коллекционера, одного из основателей Московского училища живописи и ваяния родился известный русский живописец Владимир Егорович Маковский. В их доме часто бывали известные художники, музыканты и писатели, в том числе В.А. Тропинин.

• **1872–1873 гг. Художник пишет одну из своих лучших картин — «Любители соловьев»,** за которую был награжден 1-й премией Общества поощрения художеств и удостоен звания академика. Ф.М. Достоевский, увидевший «Любителей соловьев» на Всемирной выставке в Вене, в статье «По поводу выставки» писал: «…если нам есть чем-нибудь погордиться, что-нибудь показать, то уж конечно, из нашего жанра…».

• **1874 г. Художник создает картину «Посещение бедных».** Маковский беспощадно и без прикрас раскрывает мир бедных людей. Еще через год Маковский написал картину «Ожидание» («У острога»). За два

В **1880-е годы** художник большое внимание уделяет колориту. В ряде его работ совершенно очевидны настойчивые поиски чистоты и звучности цвета, естественности красок природы, солнечного света, прозрачности воздуха. Характерны в этом отношении такие картины, как «Две странницы», «Конная ярмарка на Украине», «Молебен на Пасху». В эти годы художник написал несколько редких для его творчества чисто пейзажных работ. К числу лучших из них относится «Кинешма. Набережная».

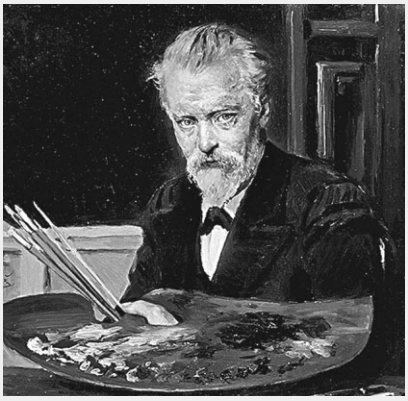
Любители соловьев.

Посещение бедных. 1874 г.

Маковский — *один из популярнейших русских художников-жанристов второй половины XIX века. Он известен как автор многочисленных картин, правдиво и разносторонне показывающих жизнь самых различных слоев русского общества своего времени.*

года до этого Маковский вступил в члены Товарищества передвижных художественных выставок. Художник активно участвовал на всех выставках Товарищества, до конца своей жизни горячо отстаивал идеи передвижников.

- **1882–1894 гг. Маковский вел натурный класс в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.** Активно работающий художник, человек передовых взглядов, он пользовался большим авторитетом среди учеников.



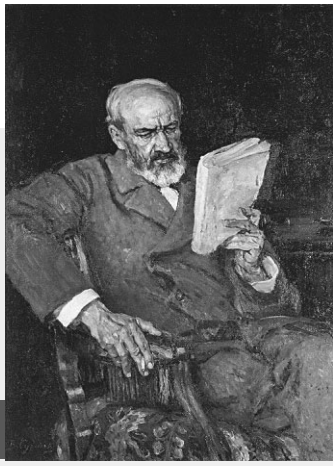
В. Е. Маковский. Автопортрет. 1905 г.

1848–1895 Иллюстрированный атлас

➲ *Утро стрелецкой казни. 1881 г.*

ЗНАЧИТЕЛЬНО ИСКУССТВО Сурикова-портретиста. Прежде всего — это прекрасные этюды к историческим полотнам и «Снежному городку». Глубоко раскрыты характеры в «Портрете доктора А.Д. Езерского» (1911), «Портрете человека с больной рукой» (1913), «Автопортретах» (1913 и 1915); удивительно красивы его женские образы в портретах Т.К. Доможиловой (1890-е), А.И. Емельяновой и Н.Ф. Матвеевой.

СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ *«Утра стрелецкой казни» у Сурикова возникает замысел картины «Боярыня Морозова». «„Боярыню Морозову" я задумал еще раньше „Меншикова", сейчас же после „Стрельцов". Но потом, чтобы отдохнуть, „Меншикова" начал».*



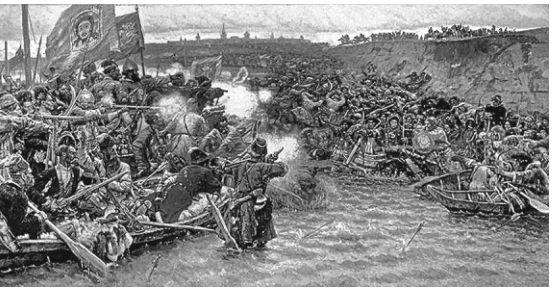
➲ *Портрет доктора А.Д. Езерского.*

1848–1895

• **24 января 1848 г. В Красноярске родился Василий Иванович Суриков.** Его предки по отцу и матери принадлежали к казачьим семьям. С детства Василий восхищался величественной природой Сибири. Он говорил: «Идеалы исторических типов воспитала во мне Сибирь с детства; она же дала мне дух, и силу, и здоровье».

• **1883 г. Суриков создает картину «Меншиков в Берёзове».** Л.А. Большакова пишет по поводу полотна: «Суриковский „отдых" — картина „Меншиков в Берёзове" вызывает восхищение. В русской живописи уже были созданы исторические полотна, воспроизводящие трагические события далекого прошлого… Но ни у кого из них трагедия отдельной исторической личности не звучала так мощно, так величественно, как у Сурикова».

• **1887 г. Живописец создает работу «Боярыня Морозова».** Художник рассказывал, как искал образ Морозовой: «Только я на картине сперва толпу написал, а ее после. И как ни напишу ее лицо — толпа бьет… В селе Преображенском на старообрядчес-

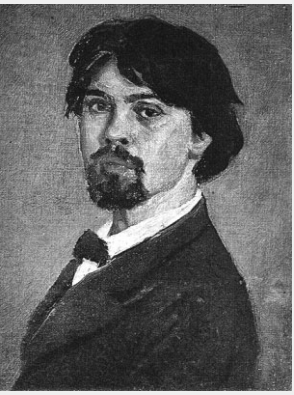


После выставки 1883 года картина была приобретена Третьяковым, и у Сурикова оказались средства, достаточные для поездки за границу. Художник посещает Германию, Францию, Италию, Испанию. Он изучает картины Веронезе, Тициана, Тинторетто, его внимание привлекает и современное европейское искусство. Много и увлеченно работает художник над этюдами. Он пишет на родину: «Да, колорит — великое дело! Видевши теперь массу картин, я пришел к тому заключению, что только колорит вечное неизменяемое наслаждение может доставить, если он непосредственно, горячо передан с натуры».

Покорение Сибири Ермаком.

Меншиков в Березове.

Боярыня Морозова.



ком кладбище — ведь вот где ее нашел… И вот приехала к нам начетчица с Урала — Анастасия Михайловна. Я с нее написал этюд в садике в два часа. И как вставил ее в картину — она всех победила».

Автопортрет. 1879.

• **1895 г. Суриков создает «Покорение Сибири Ермаком».** Вот что автор пишет о своем творении: «А я ведь летописи не читал. Она сама мне так представилась: две стихии встречаются. А когда я, потом уж, Кунгурскую летопись начал читать, вижу, совсем, как у меня...». Суриков поднялся на необычайную высоту исторического прозрения. Композиция картины была им продумана и решена до того, как он ознакомился с летописным изложением события.

1848–1856 Иллюстрированный атлас

Близость к фольклору ощущается не только в трактовке образа, но и в особенностях стилевого решения картины. Нетрудно заметить, как много внимания уделено в ней орнаменту. Нарядная орнаментальность картины придает ей оттенок фольклорности, рождая ассоциацию с поэтическим произведением, расцвеченным узором народных эпитетов, сравнений и метафор, подобно лермонтовской „Песне о купце Калашникове", которую любил и иллюстрировал художник и которая, несомненно, оказала воздействие на характер стилевого и образного решения картины».

Сказка о спящей царевне. 1900–1926 г.

После революции 1917 года семья художника оказалась разрозненной, он тяжело это переживал. Однако саму революцию Виктор Михайлович воспринял просто и естественно, видя в ней, по его собственным словам, «проявление воли народа». Народное искусство остается для Васнецова источником вдохновения. Он продолжает разрабатывать сюжеты народных сказок и в картинах, написанных уже после Октябрьской революции: «Царевна-лягушка», «Змей Горыныч», «Сказка о спящей царевне», «Кащей Бессмертный» и «Бой Ивана-царевича со змием».

Обогатив реалистическую живопись *сказочно-легендарной тематикой, Васнецов прославил свой народ, его силу, чувство добра и красоты, живописную пластичность его поэтического творчества.*

1848–1856

- **15 мая 1848 гг. В селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии в семье священника родился Виктор Михайлович Васнецов.**
- **1866 г. Васнецов подготовил шестьдесят рисунков к сборнику «Русские пословицы и поговорки» Н. Трапицына.** Васнецов не стал священником, как мечтал отец: в 1867 году он, не завершив учебу, ушел с предпоследнего философского класса, решив ехать в столицу и поступать в Академию художеств.
- **1874 г. Молодой художник начинает выставляться на передвижных выставках.** Ранние произведения художника проникнуты сочувствием к обездоленным. Их отличает наблюдательность и меткость характеристики персонажей: «Нищие певцы», «В чайной», «Книжная лавочка», «С квартиры на квартиру».

Царевна-лягушка. 1918 г.

НЕСМОТРЯ НА ТОТ ФАКТ, что статья Джона Рёскина вышла только через три года после образования Братства, она произвела впечатление не только на публику, но и на самих «братьев». Такая реакция обусловлена тем, что до Рёскина никто не брался фундаментально проанализировать новое творческое направление.

➲ *Данте Габриэль Россетти. Благовещение. 1850 г.*

В СВОЕЙ РАБОТЕ критик пишет о природе, которую художники перестали изображать пасторально. Теперь фон, на котором происходят события, выглядит куда более естественным и реалистичным. Рёскин объясняет это отходом от формальности, которая позволит возродить в зрителе духовность, нравственность и другие прекрасные качества.

➲ *У. Х. Хант. Пробудившийся стыд. 1853 г.*

ТАКЖЕ КРИТИК *ведет речь о принципе верности природе, обосновывая его с помощью религиозного подхода. А именно, Рёскин говорит о благодарности Творцу, которая должна проявляться через внимание к естественности, к природе. Этим же можно объяснить такое пристальное внимание прерафаэлитов к деталям в своих картинах.*

- **1848 г. Возникновение Братства прерафаэлитов,** куда входят скульпторы, поэты, художники. В своих работах они решают сохранить традиции академизма и отказаться от изображения типичных образов, сюжетов. Художники часто писали с натуры. Для них было важно выражение конкретных эмоций, а не шаблонность.
- **1851 г. Критик Джон Рёскин публикует статью «Прерафаэлитизм»,** где знакомит читателей с художественными целями Братства. В частности, он писал о мастерах, творчество которых было взято за основу нового искусства (Джованни Белини, Перуджино и другие). Все они — представители Раннего Возрождения. Те, кто творил после Рафаэля, Братству были неинтересны.
- **1856 г. Начало распада группы прерафаэлитов.** Многие отходят от провозглашенных идей, а те, кто остается им верен (Россетти, Эдвард Бёрн-Джонс), ориентируются в своих работах на эстетическую картинку. Возникает культ прекрасного, в творчестве появляется эротические мотивы.

С **Россетти** начинается новая история искусства Англии. Несмотря на академизм ранних работ, каждое его полотно наполнено вниманием к деталям, в котором важна не только центральная фигура. Всех героев картин он писал с реальных людей. Художник запечатлевает не только лицо, но и настроение. В его картинах преобладают трагические и мистические мотивы. Его поэзия несет в себе те же нотки. Плавность и гармоничность линий на полотнах проецируется в текстах через напевность и плавность поэтических конструкций.

Творческая деятельность художника никак не переплеталась с внешними политическими или социальными событиями. Еще при жизни его творчество имело успех. Россетти был одним из приглашенных художников, расписывающих новые здания Оксфорда. Яркими литературными работами называют его баллады «Посох и ладанка», «Последняя исповедь», «Трагедия Короля». Эти и другие тексты пользовались популярностью у русских символистов.

➲ *Прозерпина. 1874 г. (натурщица Джейн Моррис).*

Внимательность к деталям *выражена тщательными описаниями. В частности, подобными описательными приемами пользовался и Оскар Уайльд, считая себя последователем Россетти. В поздних картинах Россетти отходит от традиций, предложенных Братством. Полотна с Джейн Моррис наполнены эротизмом. Теперь художник считает, что его работы должны иметь только лишь эстетическую функцию, и провозглашает культ красоты, используя образы романтического Средневековья.*

1849–1989

- **1849 г. Поэт и художник Данте Габриэль Россетти становится одним из основателей и идеологов Братства прерафаэлитов.** Первой картиной, написанной в духе братства, можно считать «Детство Девы Марии». В работе над ней ему активно помогал его друг и соратник Уильям Холмен Хант.
- **1864–1870 гг. Россетти пишет одно из самых своих известных полотен — «Беатриче благословенная».** На картине изображена Беатриче во время молитвы. Ее глаза прикрыты и она не видит, как неведомая птица кладет ей на руки цветок мака, что символизирует смерть. Картина была написана под впечатлением после ухода его любимой жены Элизабет Сиддал.

Беатриче благословенная.

Домашние помнят Винсента как своенравного, трудного и нудного ребенка со «странными манерами», что было причиной его частых наказаний. По словам гувернантки, было в нем что-то странное, что отличало его от других: из всех детей Винсент был ей менее приятен, и она не верила, что из него может выйти нечто стоящее. Вне семьи, напротив, Винсент показывал обратную сторону своего характера — был тихим, серьезным и задумчивым.

Агостина Сегатори в кафе «Тамбурин». 1887–1888 гг.

По своей тематике ранние работы Ван Гога могут быть отнесены к реализму, хотя манеру исполнения и технику назвать реалистичными можно лишь с существенными оговорками. Одной из множества проблем, вызванных отсутствием художественного образования, с которыми столкнулся художник, стало неумение изобразить человеческую фигуру.

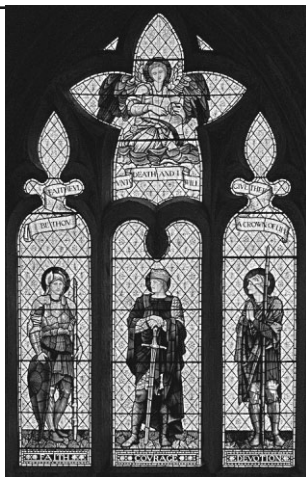
Подсолнухи. 1888 г.

В одном из писем *брату Тео Винсент описывал сюжет будущей картины «Звездная ночь» — звездная ночь с кипарисами и, возможно, над полем спелой пшеницы. Свой замысел ему удалось осуществить в Сен-Реми. Винсент писал брату Тео: «Я по-прежнему нуждаюсь в религии. Потому я вышел ночью из дома и начал рисовать звезды».*

- **30 марта 1853 г. Родился Винсент Ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист,** чьи работы оказали неоценимое влияние на живопись XX века.
- **1887 г. В Париже написана первая серия знаменитых «Подсолнухов».** Она посвящена лежащим цветам. Вторая серия выполнена через год, в Арле. Она изображает букет подсолнухов в вазе. Две парижских картины приобрёл друг Ван Гога Поль Гоген.
- **1989 г. Мастер пишет свою «Звездная ночь».** Эта картина была не первой попыткой Ван Гога изобразить ночное небо. В 1888 году в Арле он написал «Звездную ночь над Роной». Ван Гог хотел показать звездную ночь, созданную силой воображения — более удивительную, чем ту, что можно наблюдать в реальности.

Автопортрет. 1887 г.

1860-е – сер. XIX в. Иллюстрированный атлас



В конце 1870-х годов Моррис участвует в политической жизни страны, пропагандируя социалистические взгляды. Идею идеального общества он воплощает в романе-антиутопии «Вести ниоткуда». В нем он воспевает труд и равенство. Однако это эпоха длится не вечно. Неминуемый технический прогресс вытесняет человеческий труд, и этот факт, по Моррису, обязательно станет точкой преткновения между изобретателями и обывателями.

➲ Витраж в аббатстве Малмсбери, графство Уилтшир, Англия. Мастерские Уильяма Морриса на основе рисунка Бёрн-Джонса. 1901 год.

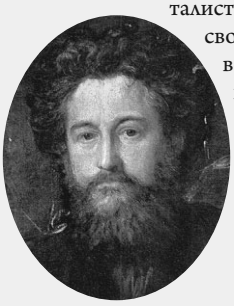
Первым успешным проектом, реализованным согласно его философии, становится Красный дом, в котором он жил с семьей. Несмотря на общественно-политическую и предпринимательскую деятельность, он никогда не прекращает быть человеком творческим. Известно, что благодаря Моррису было восстановлено искусство художественного ткачества. Сам художник умел хорошо ткать и владел специальными техниками по окраске пряжи.

➿ Гобелен «Видение Святого Грааля», произведенный на фирме «Моррис, Маршалл, Фолкнер и К°». 1890 г.

Уильям Моррис *стал одним из наиболее активных деятелей Братства прерафаэлитов. Начиная с полотен, идеализирующих романтическое Средневековье, он постепенно переходит к искусству, которое совмещает в себе творческую идею и гармоничное ее проявление в жизни.*

1860-е – сер. XIX в.

- **Начало 1860-х гг. Художник и писатель Уильям Моррис строит в Бексли-Хис дом для семьи и называет его Красным (Red House).** Это необычное здание, в проектировании которого участвовал сам хозяин. Согласно идее Морриса, этот дом должен был реализовать синтез высокого искусства и повседневности. Над дизайном работал не только Моррис, но и его жена, а также Россетти с Элизабет Сиддал и Берн-Джонс.
- **1879 г. Художник начинает активно участвовать в политической жизни страны.** В этом же году он вступает в Национальную либеральную лигу и читает в Бирмингеме курс лекций, направленный на критику капиталистического строя. До конца своих дней Моррис остается верным социалистическим взглядам.



➲ Дж.Ф. Уоттс. Портрет Уильяма Морриса. 1870 г.

ТЕРМИН «ИМПРЕССИОНИЗМ» возник с легкой руки критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне. Изначально этот термин носил несколько пренебрежительный характер.

НАЧАЛО ПОИСКОВ импрессионистов относится к 1860-м годам, когда молодых художников уже не устраивают средства и цели академизма, вследствие чего каждый из них самостоятельно ищет иные пути развития своего стиля.

Пьер Огюст Ренуар. Лягушатник. 1869 г.

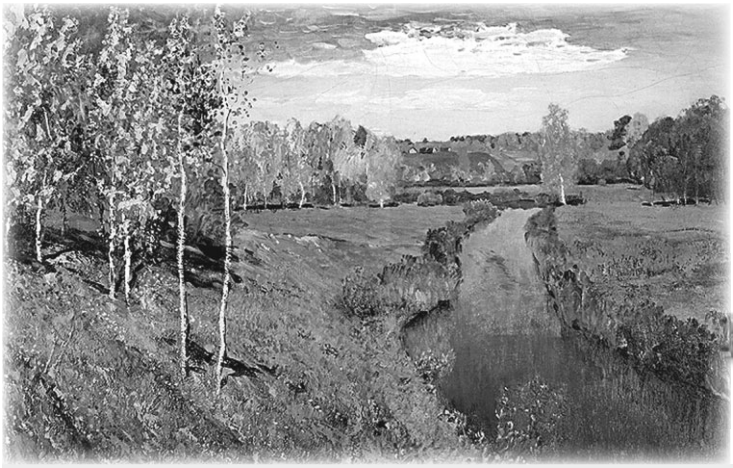
ТАКЖЕ ЭТИ НАСТРОЕНИЯ *коснулись драматургии (импрессионистская драма), в пьесы вторгается пассивное восприятие мира, анализ настроений, душевных состояний, цельная композиция распадается на ряд сцен, наполненных лиризмом, а в диалогах концентрируются мимолетные разрозненные впечатления. В 1874 году прошла первая выставка импрессионистов. Критик Леруа так писал об этой выставке: «На ней не было ничего, кроме впечатленчества».*

Клод Моне. «Завтрак на траве», 1866 г.

- **1860–1902 гг. Возникновение импрессионизма.** Направление в искусстве, зародившееся во Франции и затем распространившееся по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приемы, позволившие наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать мимолетные впечатления.
- **1841 г. Американец Джон Ренд запатентовывает изобретение тюбика.** Оловянную тубу, завернутую с одного края и закручивающуюся колпачком с другого. Тюбик позволил художникам носить краски с собой и выходить с ними непосредственно к месту написания пейзажа.
- **Середина XIX в.** Изобретение кисти из свиной щетины и металлического обода. До этого использовали собольи кисти. Применение жесткой свиной щетины позволило художникам разделять мазки и более тонко подчеркивать траекторию движения руки. Также появление на кисти металлического ободка вместо нитки позволило делать кисти плоскими, и с их помощью добиваться лучшего выражения силуэтов.

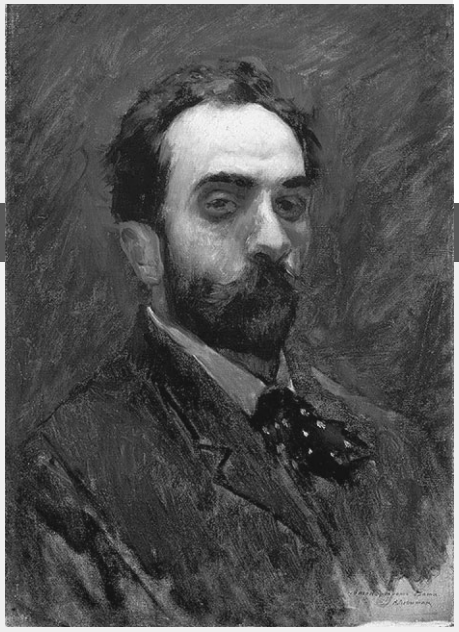
1860 — 1893–1894 Иллюстрированный атлас

К **Левитану** пришло широкое признание. В 1897 году ему присваивается звание академика живописи, и в том же году он избирается в действительные члены мюнхенского общества «Secession» и участвует в его выставках. В 1898 году Левитан начал вести класс пейзажа в том самом училище, где когда-то учился сам. Работы его учеников вызвали восторженный отзыв посетившего училище Репина.



➲ *Золотая осень, 1895 г.*

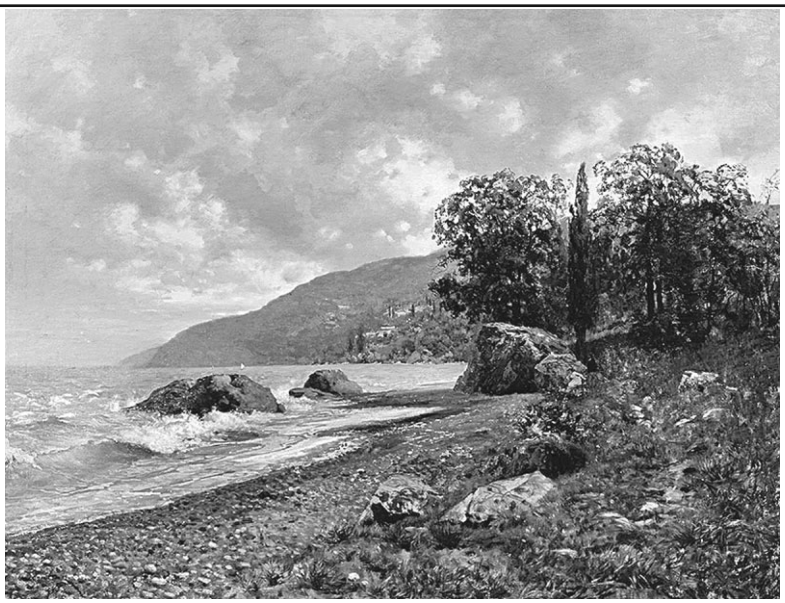
Большое место *в творчестве Левитана занимает его работа над волжскими пейзажами. На Волгу художник ездил четыре раза с 1887 по 1890 год. «Там, — писал М.В. Нестеров, — искусство Левитана окрепло, получило свою особую физиономию».*



➲ *Автопортрет. 1890-е гг.*

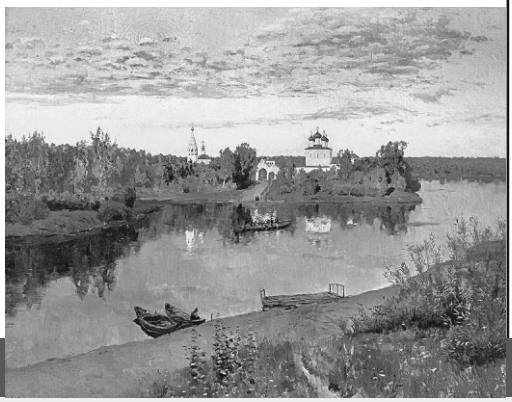
1860 — 1893–1894

- **30 августа 1860 г. В посаде Кибарты, близ города Вержболова Ковенской губернии, неподалеку от западной границы Российской империи родился Исаак Ильич Левитан.**
- **1877 г. Левитан переводится в созданную в училище пейзажную мастерскую.** Руководителем этой мастерской становится выдающийся пейзажист А.К. Саврасов.
«С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа и безграничная любовь к своей родине», — говорил Левитан.
- **1885 г. Левитан исполняет по эскизам Вас-**



И. Левитан: Крымский пейзаж. 1887 г.

Б. В. Иогансон пишет: «Глаз Левитана был настолько нежен, что малейшая фальшь или неточность в колорите были у него немыслимы. Эта высокая одаренность художника тончайшим „слухом живописи" позволяла ему в большей степени, чем его сверстникам, передавать тончайшие состояния природы. Его художественная скрипка пропела нам о незабываемых красотах скромной русской природы».



Вечерний звон. Левитан. 1892 г.

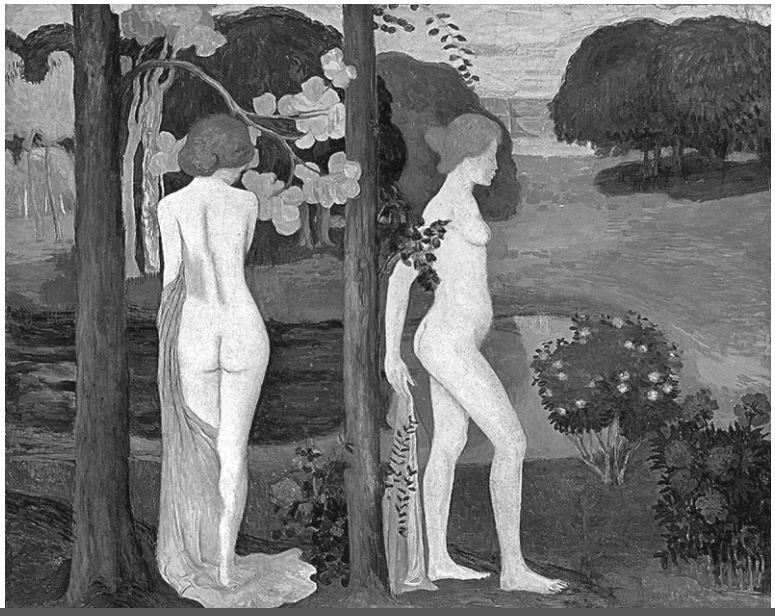
нецова и Поленова декорации для Частной оперы С.И. Мамонтова и на полученные деньги совершает в 1886 году поездку в Крым. Привезенные им оттуда этюды продемонстрировали его возросшее мастерство живописца.

- **1893–1894 гг. Левитан написал картину «Над вечным покоем»,** которую считал своей самой значительной работой. «В ней я весь, со всей своей психикой, со всем моим содержанием», — писал он Третьякову. Написанная с большим увлечением, под вдохновляющие звуки героической симфонии Бетховена, она сама воспринимается как торжественный реквием.

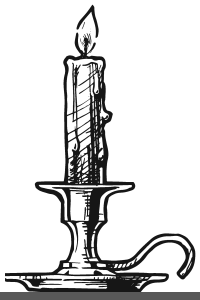
Над вечным покоем.

1861–1905 Иллюстрированный атлас

Аристид Майоль был выдающимся скульптором XX века. Он начинал учебу в студиях салонных художников в Париже, а затем в Школе декоративно-прикладного искусства. В своих ранних живописных работах Майоль подражал Гогену, Ренуару. Живописью он продолжал заниматься всю жизнь, считая это «необходимым отдыхом». Мастера увлекало также искусство гобелена. Он ткал вручную шерстяные ковры-картины без ворса. Вернувшись домой в Баньюльс-сюр-Мер, Майоль открыл мастерскую. В 1894 году на выставке в Брюсселе его гобелен «Очарованный сад» получил восторженный отзыв Гогена.

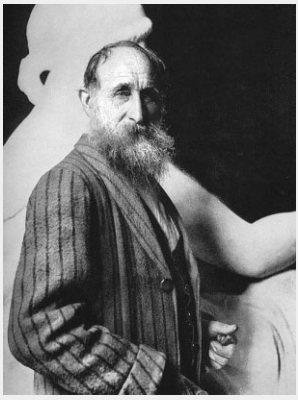


➲ *Two nudes in a landscape, Эскиз гобелена. 1895 г.*



1861–1905

- **8 декабря 1861 г. В Баньюльсе-сюр-Мере родился Аристид Майоль** — художник, гравер и французский скульптор. Он был потомком виноградаря. Слово «майоль» на каталонском наречии означает «виноградная лоза».
- **1896 г. Майоль увлекся живописью и изготовлением гобеленов.** Созданные мастером гобелены принесли мировую известность и огромное число поклонников его творчества. Ткачество гобеленов открыло возможности самовыражения через декоративно-прикладное искусство.



➲ *Аристид Майоль. 1925 г.*

Лишь в возрасте около сорока лет Майоль занялся скульптурой. Искусство пластики захватило его и стало главным в творчестве мастера. Майоль никогда не обращался к формалистическим поискам. Он стремился к тому, чтобы его скульптуры можно было наблюдать со всех сторон и любоваться красотой естественного, прекрасного и сильного тела. Женский образ приобретал в творчестве Майоля различный аллегорический смысл, но при этом всегда сохранял естественность и красоту натуры.

Гобелен «Очарованный сад».

Влияние античности *ощущается во многих произведениях Аристида Майоля, особенно в его несравненных женских торсах — «Торсе Нереиды» и «Малом торсе на дельфине». Скульптуры мастера обладают ни с чем ни сравнимой пластикой и грацией, легкие складки напоминают одежду нимф Парфенона.*

Скульптура «Воздух». Париж.

- **1899 г. Художник встречает Эммануэля Бибеску,** который порекомендует его своей матери, румынской княгине Елены Бибеску. Княгиня, которая помимо того, что была известной пианисткой, играла очень активную роль в парижской художественной жизни в конце XIX века, стала первым покровителем скульптора.
- **1905 г. Аристиду Майолю поручают создать памятник Луи-Огюсту Бланки.** Монумент получил название «Скованная сила». Моделью для этого памятника художнику служила его жена.

Скованная сила. Пюже-Тенье. Франция.

ПОЗДНЕЕ Коровин вспоминал наставления Саврасова: «Ступайте писать, пишите этюды, изучайте, главное — чувствуйте…» Под влиянием Саврасова Константин пристрастился к пейзажу. Уже в училище он, стараясь сохранить свежесть впечатления, заканчивает свои работы непосредственно на натуре. В картинах «Село», «Ранняя весна», «Мостик» внимательное наблюдение природы сочетается с непосредственным ее восприятием. Большей частью пейзажи Коровина — это удачно выбранные и метко зафиксированные уголки природы. Таким пленительным куском природы является небольшая картина «Мостик», отличающаяся свежестью восприятия, полная верного наблюдения натуры.

➲ *Портрет Ф.И. Шаляпина. 1915 г.*

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА появляются лучшие портреты Коровина: Н.Д. Чичагова, И.А. Морозова, Ф.И. Шаляпина, написанные «по-коровински» широко и свободно, с большим артистизмом. Хотя и ранее появлялись такие интересные работы, как тонкий и свежий «Портрет С.Н. Голицыной», «Портрет Т.С. Любатович», отличающиеся богатством и тонкостью цветовых отношений.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ *он принимает активное участие в художественной жизни: занимается вопросами сохранения памятников искусства, организует аукционы и выставки в пользу вышедших на свободу политических заключенных. Художник продолжает работать и в театре…*

➲ *Портрет хористки.*

1861–1912

- **5 декабря 1861 г. В Москве родился Константин Алексеевич Коровин.** Коровин — тонкий мастер пленэрной живописи, автор эмоциональных пейзажей и жанровых картин, написанных в свободной декоративной манере.
- **1883 г. Художник пишет картину «Портрет хористки»,** принесшую ему известность. «Это был первый опыт импрессионистической живописи не только в творчестве Коровина, но и в русском искусстве, — считает А.П. Гусарова. — Можно сказать, что история русского импрессионизма началась с этой работы…»
- **1887 г. После поездки в Париж художник испытывает творческий подъем.** Гостя у Поленовых в деревне Жуковка, Коровин пишет сразу несколько удачных картин — «За чайным столом», «В лодке», «Настурции». Как пишет А.П. Гусарова, в них получает дальнейшее развитие его пленэризм. Краски становятся светлее и чище. Композиция приобретает все более свободный и асимметричный характер. Художник прибегает к острым ракурсам («В лодке»), фрагментарности изображения, все более последовательно он идет к импрессионизму.

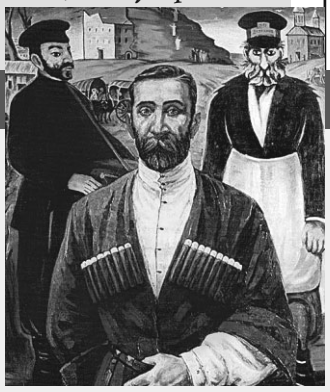
На данный момент Нико Пиросмани является одним из лучших представителей «примитивного искусства». Он входит в число самых известных грузинских художников 20-го века, вошедших в число мастеров мирового искусства. Многие факты его биографии не имеют документального подтверждения, они собраны с его слов, либо восстановлены после смерти. Вокруг его личности ходит множество легенд. Сам художник говорил о себе: «Бывают в жизни минуты светлые и горькие, мне больше досталось горьких».

Портрет актрисы Маргариты. 1909 г.

Существует легенда о том, что художник был влюблен в актрису Маргариту де Севр. Чтобы выразить свои чувства, Пиросмани продал лавку, а на вырученные деньги купил огромное количество цветов. Мастер послал актрисе эти цветы, в надежде на взаимность. Однако в ответ получил лишь поцелуй. За этой легендой кроется картина — портрет актрисы Маргариты. Легенда о поступке художника вдохновила множество людей на творчество. Например, появилась песня «Миллион роз», написанная на стихи Андрея Вознесенского.

Картины Пиросманишвили *привлекают чувством композиции, красками, сюжетами. Искусство художника доброе, нежное, наивное. В работах он раскрывает быт простых людей Грузии. Показывает многоликость природы и самобытности грузинского народа. Большинство произведений художника хранится в Тбилиси, в Государственном музее искусств Грузии.*

Автопортрет.



- **1862 г. Родился Нико Пиросмани.** Настоящее имя Николай Асланович Пиросманишвили. Он был художником-самоучкой. Относился к представителям примитивизма. Не получивший никакого формального образования Пиросмани учился живописи у странствующих художников, расписывавших вывески лавок и духанов.
- **1912 г. Творчество Пиросмани начали пропагандировать** такие художникаи как Кирилл Зданевич, Михаил Лё-Дантю, а также их друг и брат Кирилла поэт Илья Зданевич. Кирилл Зданевич приобрел у Нико большое количество картин. Через год, 24 февраля 1913 года, в Москве открылась выставка живописи художников-футуристов «Мишень», где были выставлены и несколько картин Пиросмани.

1862–1910 Иллюстрированный атлас

Не приняв революцию Нестеров тем не менее воздерживается от какого-либо протеста и живет исключительно творчеством. Его положение отныне двойственно. С одной стороны, он окружен уважением как ветеран русского искусства, с другой — работает в условиях строгой цензуры. Христианские сюжеты допускаются лишь на «экспортные» выставки, даже единственная после революции персональная прижизненная выставка мастера устраивается как шестидневное мероприятие закрытого типа.

Видение отроку Варфоломею 1889–1890 гг.

«**1900–1910-е годы** — один из самых ярких, интересных и в то же время противоречивых периодов в творчестве Нестерова, — пишет Н.П. Шарандак. — В его произведениях появились новые черты, которые станут характерными для дальнейшего искусства художника: он все чаще обращался к крупнофигурным композициям, стремился к монументальности и обобщенности форм. Изменился и эмоциональный настрой полотен. В них усилились тревожные ноты, мотивы одиночества, страдания…»

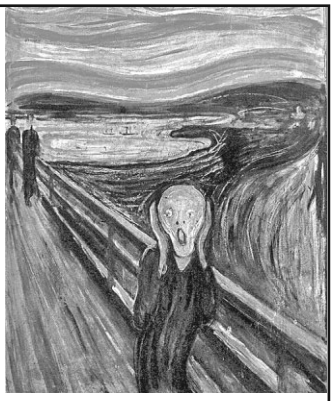
«**Рисование с каждым днем** *захватывало меня все больше и больше. Я явно стал пренебрегать другими предметами, и все это как-то сходило с рук. Я начал становиться местною известностью своим художеством и отчаянными шалостями… За последние меня прозвали „Пугачевым". Я и был атаманом, коноводом во всех шалостях и озорствах».*

Пустынник.

1862–1910

- **31 мая 1862 г. В Уфе в купеческой семье Нестеровых появился на свет Михаил Васильевич Нестеров.** Его назвали Михаилом в честь деда Михаила Михайловича Ростовцева.
- **1888–1889 гг. Нестеров создает «Пустынника».** «…По безлюдному берегу, опираясь на резную палку, медленно, осторожно переступая обутыми в лапти ногами, идет согбенный годами старичок, — пишет С.Н. Дружинин. — ...В этой картине художник передал нам свое светлое, благостное, умиротворенное чувство, рожденное так знакомой ему и так им любимой русской природой».

Равноапостольная княгиня Ольга. Эскиз образа иконостаса южного придела на хорах Владимирского собора. 1892 г.



МУНК не писал портреты тех людей, которых плохо знал. Фиксация внешнего сходства его не удовлетворяла. Портреты художника — исследование человеческой души. Как правило, Мунк создавал портреты тех, с кем находился в дружеских или реже — в деловых отношениях. Со многими из портретируемых он был связан узами творческой дружбы, среди них были Август Стриндберг, Ханс Йегер, Станислав Пшибышевский, Генрик Ибсен и многие другие из литературной среды Скандинавии и Германии. Исключение составляют портреты Фридриха Ницше (1906), сочиненные художником после общения с сестрой известного философа.

Крик. 1893 г.

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД творчества художника — не самое лучшее время для него, считает Ж. Сельц: «Несмотря на свойственную картинам позднего периода эстетическую неопределенность, они образуют самую спонтанную, непосредственную его часть. Кроме того, Мунк выполнил в это время большие стенные росписи, первоначально созданные в Крагере и предназначенные для актового зала университета в Осло. В 1916 году они были туда доставлены, и художник должен был преодолеть многочисленные препятствия, чтобы добиться их одобрения…»

ВАЖНОЕ МЕСТО *в графических работах Мунка занимает северный пейзаж. Ярким примером служат ксилографии «Скалы в море» (1912) и «Дом на берегу моря» (1915). В этих листах мастер показал суровое эпическое величие и монументальность норвежского ландшафта.*

- **12 декабря 1863 г. В Лэтене, в семье военного норвежского врача Эдварда Кристиана Мунка родился Эдвард Мунк.** Художник рано потерял мать — она умерла от туберкулеза. Когда мальчику было 14 лет, от той же болезни скончалась любимая сестра Эдварда — Софи. Позднее он посвятит ей трогательную картину «Больная девочка».
- **1893–1910 гг. Художник пишет свою самую знаменитую картину «Крик».** Мунк так рассказывал об истории ее создания: «Я прогуливался с двумя друзьями вдоль улицы — солнце зашло, небо окрасилось в кроваво-красный цвет — и меня охватило чувство меланхолии. Я остановился, обессиленный до смерти, и оперся на парапет; над городом и над черно-голубым фьордом, как кровь и языки огня, висят тучи: мои друзья продолжали свою дорогу, а я стоял пригвожденный к месту, дрожа от страха. Я услышал ужасающий, нескончаемый крик природы».

1864–1893 Иллюстрированный атлас

Молодой художник много рисует. Ему особенно хорошо удаются лошади: «Альфонс де Тулуз-Лотрек в карете» (1881), «Нагруженная телега» (около 1875–1880). Он пишет портреты родственников: матери — «Графиня де Тулуз-Лотрек» (1883), бабушки — «Габриэль де Тулуз-Лотрек» (1882).

«**Трудно охарактеризовать** искусство Лотрека во всей его полноте. Утонченное и колючее, насмешливое и трагичное, оно обнаруживает в себе бездны человеческого содержания, которое каждое новое поколение заново открывает для себя. Это искусство многое предвосхитило в нынешнем веке: повлияло на становление творчества раннего Пикассо, на сложение образного языка кинематографии. Недаром Федерико Феллини признается, что Лотрек мог бы быть ему „братом и другом"». *Альфонс де Тулуз-Лотрек в карете. 1881 г.*

«**Отличительная черта** *афиш Лотрека, исполненных для театров, язвительная острота, предельная индивидуализация образов, портретность, упрощенная плоскостная, силуэтная и подчеркнуто-экспрессивная форма, — отмечает Н.Л. Мальцева. — Они помогали зрителю мгновенно уловить смысл изображенного, как бы случайно выхваченного куска жизни, концентрирующего суть явления.*

Ла Гулю, входящая в Мулен-Руж. 1892 г.

1864–1893

- **24 ноября 1864 г. В Альби появился на свет Анри де Тулуз-Лотрек.** Род художника по отцовской линии восходит к знаменитым владетельным графам Тулузским.
- **1892 г. Лотрек принял участие в Выставке импрессионистов и символистов у Барк де Бутвиль.** В следующем году его картины заняли лучшее место на выставке у Буссо и Валадон на бульваре Монмартр.
- **1900 г. Лотрек вошел в состав жюри плакатной секции Выставки столетия,** а также юбилейной выставки литографии. Вернувшись в Париж в 1901 году, он успел привести в порядок мастерскую и 15 июля уехал домой. Парализованный, Тулуз-Лотрек умер 9 сентября в родовом замке Мальроме.

Афиша «Японский диван». 1892–1893 г.

Лень. 1896 г.

УЖЕ ПЕРВЫЕ КСИЛОГРАФИИ Валлоттона — «Голова старухи», портреты Верлена, Вагнера, Берлиоза, автопортрет (все — 1891) поразили современников простотой, почти грубостью формы и одновременно «напряженностью жизни и реальности, одушевленной особыми средствами графики».

В 1892 ГОДУ художественный критик Октав Юзан опубликовал статью, посвященную Валлоттону, сопроводив текст его гравюрами. Эта статья, называвшая Валлоттона родоначальником «возрожденной ксилографии», положила начало успехам художника; за ней последовали многочисленные заказы на оформление книг и журналов. Гравюры Валлоттона печатали на рубеже веков французские журналы «Ревю Бланш», «Рир», «Курьер Франсе»; знаменитые в эпоху модерна немецкие издания «Югенд», «Инзель» и «Пан»; американский журнал «Чэп Бук»; английские «Артист» и «Студио».

«**Я ИЩУ ТОЧНУЮ ФОРМУ И ПРАВИЛЬНЫЙ ТОН.** *Что это — старомодность или крайний авангардизм? Не знаю», — так писал в 1919 году Феликс Валлоттон, знаменитый французский живописец и график, продолжавший плодотворно работать до самой своей смерти. Но главные достижения Валлоттона в искусстве оставались к тому времени уже в прошлом. То безусловно новое, что он сделал, принадлежало концу XIX столетия — именно тогда появились неожиданно лаконичные гравюры Валлоттона.*

• **1865 г. В Лозанне в мелкобуржуазной семье родился Феликс Валлоттон.** С первых шагов самостоятельного творчества художник проявил качества, сопутствовавшие ему на протяжении всей жизни: он работал много и целеустремленно, стремясь получить фундаментальные знания. Молодого Валлоттона отличали самодисциплина, склонность к анализу и острый критический взгляд.

• **1885 г. Валлоттон впервые выступил на выставке в Салоне,** где он регулярно показывал свои произведения до 1891 года. Его первой работой был «Портрет Урзенбаха» (Цюрих, Музей искусств) — тщательно прописанная, несколько жесткая по колориту картина, выполненная в манере старых мастеров.

• **1893 г. Валлоттон показал на выставке «Салона независимых» картину «Летний вечер. Купание».** Она имела скандальный успех благодаря совмещению уплощенно-декоративной композиции в изысканных тонах и язвительной авторской иронии по отношению к изображаемому.

Летний вечер. Купание. 1892 г.

В 1890-е годы все больше растет и крепнет мастерство Серова-портретиста. Художник особое внимание обращает на психологическую характеристику человека. Он всегда долго и тщательно работал над своими полотнами, стремясь, чтобы в картине, написанной «в сто сеансов… сохранялась вся свежесть одного». Даже свой портрет Серов писал больше месяца.

Серов В. А. Портрет Л.А. Мамонтовой. 1884.

Зимой. 1898.

Пейзажам Серова *того времени присущ лаконизм. Художник работает преимущественно над образом русской деревни. Особенно полюбилась ему средняя полоса России, которую он отобразил в картинах: «Октябрь», «Баба в телеге», «Зимой», «Баба с лошадью», «Полосканье белья», «Стригуны на водопое».*

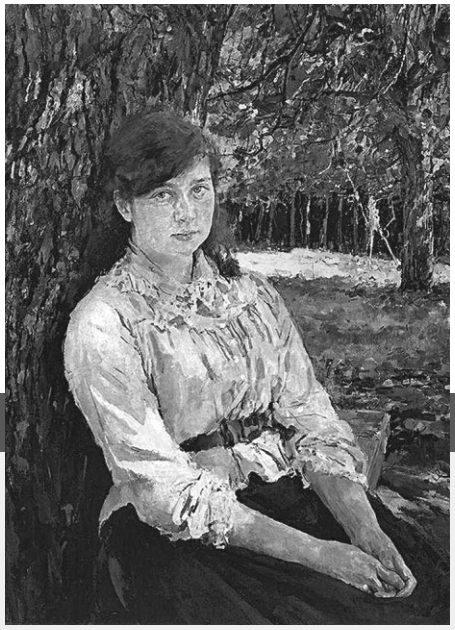
1865–1888

- **19 января 1865 г. В Петербурге родился Валентин Александрович Серов.** В. Брюсов писал: «Серов был реалистом в лучшем значении этого слова. Он видел безошибочно тайную правду жизни, и то, что он писал, выявляло самую сущность явлений, которую другие глаза увидеть не умеют».
- **1878–1880 гг. Будущий художник занимался у Репина.** Взяв Серова с собою в Абрамцево, Репин ввел его там в круг крупнейших художников, посещавших усадьбу известного промышленника и мецената Саввы Мамонтова. Сюда приезжали отдыхать и работать Репин, Левитан, Врубель.

Автопортрет. 1880-е гг.

СЕРОВА ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ потряс расстрел 9 января 1905 года безоружной толпы, которая шла к царю «искать правды». Возмущенный и подавленный случившимся, Серов вместе с Поленовым выразил протест в письме, адресованном собранию Академии художеств. А вскоре покинул академию. Свое отношение к событию 9 января он отразил и в рисунках, носящих политическую окраску. Наиболее острой оказалась пастель «Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваша слава».

➲ *Девочка с персиками. 1887 г.*



• **1887 г. В Абрамцеве двадцатидвухлетний художник создал одно из замечательнейших произведений русской школы живописи — «Девочку с персиками».** На полотне изображена Вера Мамонтова, дочь Саввы Мамонтова. По воспоминаниям Серова, он писал портрет Веры «с упоением» и сделал его всего за месяц.

• **1888 г. Серов пишет другой свой шедевр — «Девушка, освещенная солнцем».** Художник изобразил свою двоюродную сестру Марию Яковлевну Симонович в саду под деревом, сквозь листву которого пробивается солнечный свет, играя бликами на лице и руках, на белой блузке и на земле.

➲ *Девушка, освещенная солнцем. 1888 г.*

1867–1911 Иллюстрированный атлас

МАСТЕР никогда не искал почета. Под конец жизни его картины были очень высоки в цене. Однако самому художнику это не нравилось. Художник говорил: «Все эти нули меня раздражают». Несмотря на почёт и славу, Боннар не был богат. Всегда довольствовался только самым необходимым. Он был прост в общении с людьми, никогда не ставил себя выше других, будь то коллеги, друзья или почитатели его творчества. Все всегда знали о его скромном характере и скромном образе жизни.

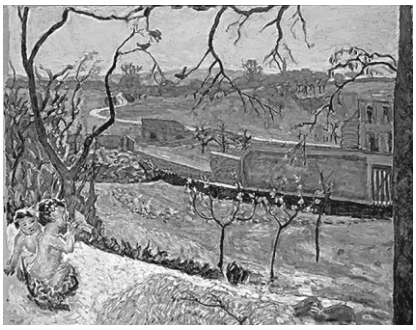
➲ *Триптих Средиземное море.*

1867–1911

• **3 октября 1867 г. В Фонтенэ-о-Роз, близ Парижа, родился французский художник Пьер Боннар.** В молодости был лидером группы художников, называвших себя «Наби». Художники этого направления придерживались главенства цвета в картинах. Если провести аналогию с литературой, то «Наби» ближе всего к символизму.

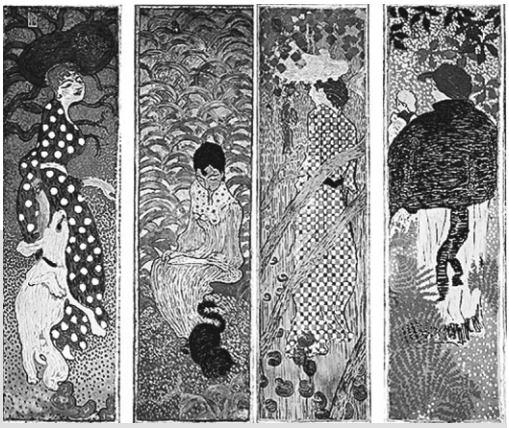
• **1888 г. Посещая частную художественную мастерскую — академию Жюлиана, Боннар знакомится с другими художниками — М.Дени, Э.Вюйаром, П.Рансоном, П.Серюзье.** У художников сложились дружеские и творческие отношения. Они стали называть себя «Наби», что на древнееврейском языке означает «пророки». Молодые люди увлекались японской гравюрой, французским народным искусством, итальянскими примитивистами.

• **1894 г. «Наби» не были приняты обществом должным образом.** Поль Синьяк записал в дневнике: «Если с рисунка Боннара “Парижанка” снять кальку, то ее контур точно совпадает с контуром рисунка Утамаро...



Early Spring. Little Fauns. 1909 г.

Боннар получил хорошее юридическое образование, однако не связал свою жизнь с юриспруденцией, так как хотели его родители. Закончив учебу, он начинает работать в прокуратуре. Об этом периоде сам художник говорит, что на работу он ходил как «на каторгу». К счастью, в 1889 году его принимают в Школу изящных искусств.



***Пьер Боннар** был членом «Наби» с самого его основания. Как вспоминал друг набидов Орелиан Лунье По: «То, что наиболее импонировало ему — это их интеллигентность и широкий кругозор. То, что сближает его с ними — это его юмор и бесшабашная весёлость». Участники группы сами себя воспринимали как ученики Гогена.*

Дамы в саду. 1891.

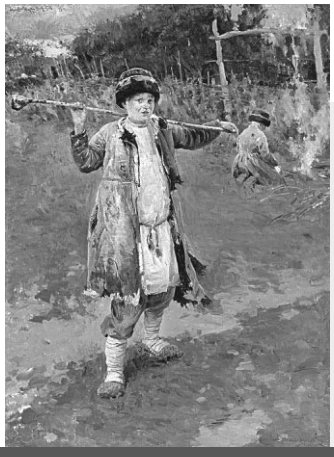
Он слишком “японизирует”... Эти молодцы взяли понемногу отовсюду, где только было хоть что-то хорошее, и сумели сделать из всего этого невообразимое уродство».

Автопортрет. 1889 г.

• **1911 г. Боннар пишет большое трехчастное панно «Средиземное море»** для парадной лестницы особняка Морозова на Пречистенке. Художник по достоинству был оценен в России. Его изображения природы, обнаженной женской натуры, уличной жизни Парижа – все эти полотна представлены в собраниях Музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина и Эрмитаже. Русский коллекционер И.А.Морозов не только покупал картины мастера, но и заказывал панно для украшения своего особняка на Пречистенке.

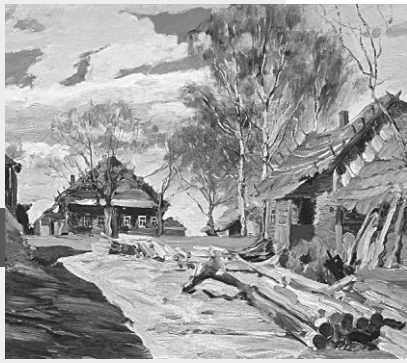
Творческая и, как следствие этого, выставочная жизнь его были очень активной. Он был участником выставок: «Товарищества передвижных выставок», «Московского товарищества художников», «36 художников», «Мира искусства», «Союза русских художников», а также зарубежных.

Пейзажное начало пронизывает все полотна Виноградова — в природу открыты его интерьеры, окна и двери старых усадеб (этот мотив популярен среди «союзников»), в пейзажном окружении существуют герои жанровых картин. Природа одухотворена человеческим присутствием, созвучна и соразмерна человеку. Темпераментная живопись, размашистая, избегающая частностей, передает эмоциональную приподнятость, с которой художник ощущает натуру.



Русская женщина в национальном костюме за грибами в сосновом лесу. 1927 г.

Особенно повлиял *на его манеру письма В.Д. Поленов, занятия с которым позволили Виноградову найти в пейзаже собственную тему — пленэр с эффектами, как правило, закатного освещения.*

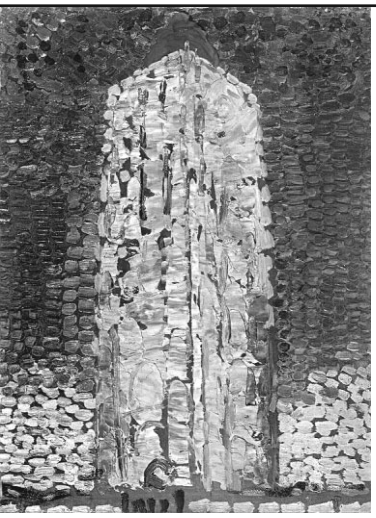


Деревня мальчиков. 1895.

1869–1931

- **1869 г. В селе Большие Соли Костромской губернии родился русский живописец Сергей Арсеньевич Виноградов.** После окончания приходской школы поступил в Костромскую гимназию и, увлекшись живописью, решил стать художником.
- **1915 г. Виноградов пишет полотно «Деревня».** Картина носит этюдный характер: фактически это большой этюд размера средней картины, полный ослепительного света и сверкающей красочности, столь соответствующий изображенному весеннему дню. Отблески солнца лежат на крышах домов, бревнах, еще прозрачных кронах деревьев. Краски яркие и насыщенные.
- **1923 г. Виноградов помог организовать передвижную выставку русского искусства** и сопровождал выставку ее первого показа в Нью-Йорке. По возвращении он поселился в Риге, где он первоначально преподавал в студии Николая Богданова-Бельского, а затем основал свою собственную частную школу.

Деревня. 1915 г.

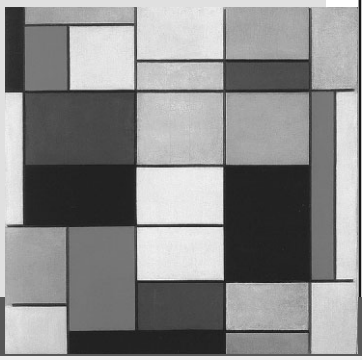


Начиная с 1908 года под влиянием Яна Торопа и Слёйтерса, Мондриан испробовал приемы дивизионизма, однако эти работы несли на себе также отпечаток фовизма и символизма — «Маяк в Весткапелле», «Церковь в Домбурге», виды пляжа и дюн.

Маяк в Весткапелле. 1909 г.

Дальнейшим следствием системы Мондриана является реформа палитры. Ему важно произвести «денатурализацию» красок живописи: «Чтобы искусство было абстрактно, то есть чтобы оно не обнаруживало никаких связей с естественным аспектом вещей, необходимо соблюдать закон денатурализации материи, имеющий основополагающую важность. С наибольшей силой осуществляет это абстрагированный от естественного цвета первоначальный цвет».

В течение второго парижского периода *Мондриан начал наносить свои холсты прямоугольной сетки и использовать только чистые цвета. Начиная приблизительно с 1921 года толстые линии еще четче разделяют план, первичные чистые цвета появляются лишь на периферии композиции в окружении белых или бледно окрашенных полей. Несмотря на строго геометрический характер композиций, в них всегда присутствует легкая асимметрия.*

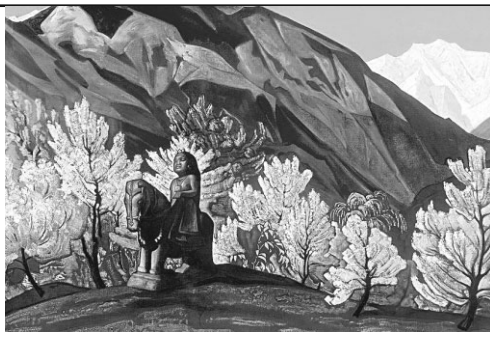


Композиция А. 1920 г.

• **7 марта 1872 г. В Амерсфорте родился Питер Корнелис Мондриан.** Мондриан — основоположник и вдохновитель течения, названного неопластицизмом. Его искусство, как писал Георг Шмидт, есть «самое совершенное воплощение одного из основных состояний духа… стремящееся достичь некого высокого равновесия между первичными силами, физическими и психическими».

• **1929–1931 гг. В своих работах Мондриан применяет новую характерную для него технику.** На своих полотнах художник начинает отмечать цветные полосы по периметру картин. Позднее композиции изменились еще сильнее: центр картины часто стал занимать ромб, как в «Композиции с двумя линиями». С образованием в начале 1930-х годов группы «Круг и Квадрат» количество ценителей искусства Мондриана возросло. После начала Второй мировой войны художник искал убежища сперва в Лондоне, а потом в Нью-Йорке, где его композиции стали более красочными, подвижными и музыкальными.

1874–1902 Иллюстрированный атлас



После путешествия 1900 года в Париж и Венецию археология отступает на второй план перед живописью. Целый ряд превосходных холстов принадлежит к 1901 и 1902 годам. Самые значительные: «Идолы» (в нескольких вариантах), «Зловещие», «Заморские гости», «Поход Владимира», «Волки», «Священный очаг»… Их общее достоинство — сила настроения, глубь созерцающей мысли. Общий недостаток — искусственность тона и отчасти композиции (следы влияния Куинджи).

В 1903-м и 1904 годах Николай с женой посетил более сорока русских городов. В этих поездках им написана большая серия архитектурных этюдов, названных С. Эрнстом «Пантеоном нашей былой славы». Серия насчитывала около 90 произведений. Зимой 1904 года эти работы были показаны на специальной выставке «Памятники художественной старины». Она имела большой успех. Правительство решило приобрести всю серию для Русского музея, но разразилась Русско-японская война, и о благом намерении забыли.

Гуга Чохан. Кулута. 1931 г.

В 1928 году *Рерихи перебираются в долину Кулу в древнее поселение Нагар. Они арендовали уединенный дом на крутых горных склонах с прекрасным видом на долину — поместье раджи Манди. А позднее и приобрели его. Так поместье в окрестностях Нагара, расположенное на высоте 2000 метров, стало постоянным местожительством Рериха в Индии.*

1874–1902

- **9 октября 1874 г. В Петербурге, в семье Константина Федоровича Рериха родился Николай Константинович Рерих.** Мать Николая Константиновича, Мария Васильевна Калашникова, происходила из купеческой семьи.
- **Ноябрь 1897 г. Николай был удостоен звания художника за картину «Гонец. Восстал род на род»,** или, как она значилась в отчетах Академии художеств, «Славяне и варяги». Дипломная работа оправдала надежды наставников — Куинджи и Стасова. Прямо с выставки «Гонец» был приобретен П.М. Третьяковым.
- **1913–1914 гг. Рерих пишет картины «Крик змея» и «Град обреченный».** В предвоенные годы у Рериха появляются произведения со сложной символикой образа, фантастическими сюжетами, напряженной экспрессией чувства. В них отразилось предчувствие трагических событий. Так, в картине «Град обреченный» художник изобразил белый город, вокруг которого сжимается кольцо гигантского огненного удава.

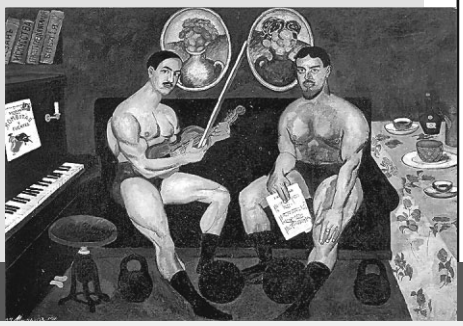
Заморские гости. 1901 г.

В живописи Петр Кончаловский был сезаннистом. Испытывал сильное влечение к Европе, прекрасно говорил по-французски. Также испытал влияние своего тестя, В.И. Сурикова, с которым впервые выезжал на этюды в Испанию, позже они работали по всей Европе.

Агава. 1916 г.

С началом Первой мировой войны художник был мобилизован на фронт как офицер-артиллерист. Война сильно изменила его мировосприятие, обострив тягу к реалистическому воплощению натуры. К концу военной службы он почувствовал необходимость поиска новых путей в живописи. Вместе с семьей Кончаловский уехал в Крым, где снова пробовал писать в новой для себя манере. Заметно изменилось отношение художника к цвету и свету, атмосфера картин стала воздушной. Началась эпоха «завоевания цвета и воздуха».

К концу 1910 года *Петр Петрович вернулся в Россию и принял участие в выставке «Бубновый валет», организованной Михаилом Ларионовым. Выставка проходила под знаком увлечения иконой, народным лубком и вывеской, а также искусством Сезанна и Матисса. Програмным произведением выставки стала картина И.И. Машкова «Автопортрет с Петром Кончаловским», где оба художника представлены в образе борцов, сидящих на диване с гантелями и скрипкой.*



- **21 февраля 1876 г. В городе Славянске родился Петр Петрович Кончаловский,** русский, советский живописец, мастер театральной декорации, академик АХ СССР, народный художник РСФСР, лауреат Сталинской премии первой степени.
- **1889 г. Петр Кончаловский переезжает в Москву** после ссылки отца. Отец художника, выходец из литовских дворян, Петр Петрович Кончаловский-старший за участие в революционном движении был сослан. В Москве Петр учится художественному ремеслу, посещая вечерние курсы Строгановского училища технического рисования.
- **1902 г. Кончаловский женился на Ольге Васильевне Суриковой** — дочери великого живописца. Той же осенью супруги совершили вместе с семьей Суриковых поездку в Сибирь, в Красноярск, где было написано много этюдов. Эта сибирская серия работ была отмечена преподавателями и выставлена на академической выставке.

И.И. Машков. Автопортрет с Петром Кончаловским. 1910 г.

Портрет Ф. И. Шаляпина. 1921 г.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ своего таланта Кустодиеву довелось заниматься у И.Е. Репина. В его мастерской он много пишет с натуры, стремится овладеть мастерством передачи красочного многообразия мира. «На Кустодиева, — писал Репин, — я возлагаю большие надежды. Он художник даровитый, любящий искусство, вдумчивый, серьезный; внимательно изучающий природу…»

КУСТОДИЕВ *был в числе тех художников-реалистов старшего поколения, которые радостно приняли октябрьскую революцию 1917 года. В его творчестве появляются новые темы, навеянные бурными событиями тех лет.*

Большевик. 1920 г.

1878–1912

• **7 марта 1878 г. В Астрахани родился Борис Михайлович Кустодиев.** Мать Кустодиева арендовала небольшой флигель в доме богатого купца. Как вспоминает Борис Михайлович: «Весь уклад богатой и изобильной купеческой жизни был как на ладони… Это были живые типы Островского…» Спустя десятилетия эти впечатления материализуются на картинах Кустодиева.

• **1902 г. Кустодиев приступил к выполнению картины «Базар в деревне».** В этом полотне можно видеть будущего праздничного живописца, упоенного лубочной яркостью купеческого быта. Художник использует здесь свои волжские впечатления, с любовью и тщательностью выписывает детали интерьеров и одежды своих персонажей.

Вступление. 1905 год. Москва. 1905 г.

На базаре. 1902–1903 гг.

Автопортрет. 1912 г.

КУСТОДИЕВ СОЗДАЕТ агитационную графику в духе народного лубка. Обложки к журналам «Красная Нива» и «Красная панорама» привлекают внимание броскостью, остротой сюжета. Часто он выступает как художник книги, суммируя свою старорусскую иконографию в книжке «Русь». Подлинным событием в истории художественного оформления русской книги явились иллюстрации художника к произведениям Н.С. Лескова «Штопальщик» и «Леди Макбет Мценского уезда».

• **1905 г. Кустодиев создает рисунок «Москва. Вступление».** Революционные события года вызвали живой отклик в душе художника. В своих работах он в аллегорической форме рассказывает о жестоком подавлении декабрьского восстания. Сцены кровавой расправы с восставшими рабочими переданы в рисунке «Февраль. После разгона демонстрации».

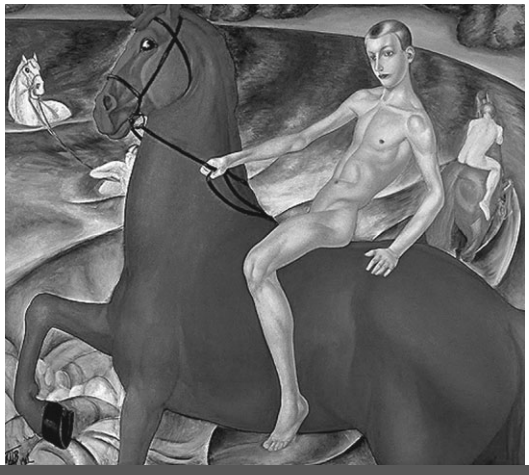
• **1912 г.** Художник пишет картину «Купчихи», начинающую галерею купеческих образов. Главная линия жанровой живописи Кустодиева этих лет связана с типами и бытом провинциального города. Особенности его таланта наиболее сильно раскрываются в трех полотнах, цель которых — создать обобщенные образы женской красоты, какая бытовала в понимании народа: «Купчиха», «Девушка на Волге» и «Красавица».

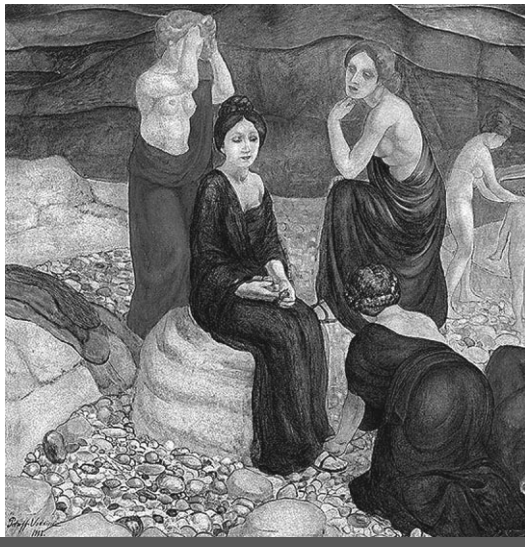
Красавица. 1915 г.

Богоматерь Умиление злых сердец. 1914–1915 г.

Ученик великого Серова, Петров-Водкин относился к своей деятельности традиционно для русских художников, как к высокой миссии, видя в искусстве одну из форм познания мира и мечту о красоте — вечный поиск гармонии. Петров-Водкин в первых пробах обращается к воображаемым, навеянным фантазией образам, таким как «Элегия», «Берег», «Сон».

Купанье красного коня.





1878–1922

• **5 ноября 1878 г. На Волге в небольшом городке Хвалынске родился Кузьма Сергеевич Петров-Водкин.** Он был первенцем в семье сапожника Сергея Федоровича Водкина и его жены Анны Пантелеевны, урожденной Петровой.

• **1912 г. Петров-Водкин написал картину «Купание красного коня»,** принесшую ему громкую известность. «Огромный, не вмещающийся в размеры полотна, величавый и мудрый конь багряным знаменем полыхал над входом первой выставки, куда поместили картину устроители, хорошо понимавшие, какое сильное впечатление она произведет. „Красный конь" и впрямь произвел ошеломляющее впечатление», — писал Г.С. Оганов.

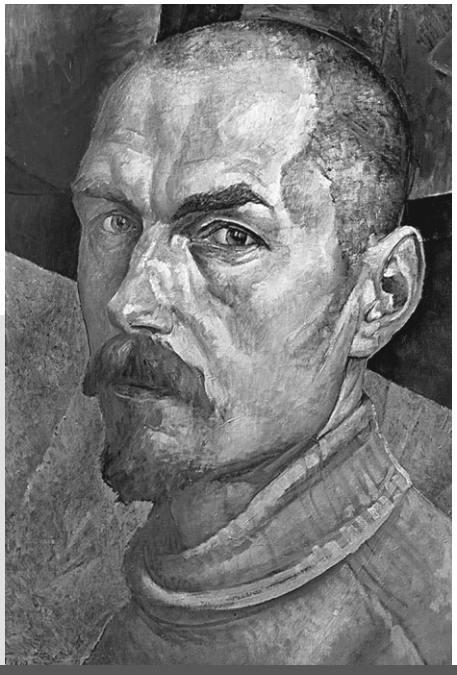
• **1920 г. По впечатлениям революционных событий того времени художник пишет картину «Петроград, 1918 г.».**

1918 год в Петрограде (Петроградская мадонна). 1920 г.

Скрипка. 1918 г.

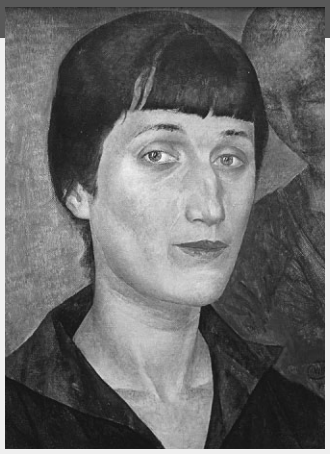
В начальный период своего творчества Петров-Водкин ощущал влияние мастеров символизма и модерна. Позднее мастер стал испытывать интерес к живописи Раннего Возрождения и к русской иконописи. Результатом стала разработка художником сферической перспективы. Он также создавал портреты и натюрморты.

Автопортрет. 1918 г.



Берег. 1908 г.

Кузьма Петров-Водкин *приветствовал Октябрьскую революцию. С 1918 года он преподает в Петроградской академии художеств, неоднократно оформляет театральные постановки, создает много живописных полотен, графических листов.*



Портрет Анны Ахматовой

В картине города — тревога и в то же время какое-то странное величие: плавно уходит в глубину пространство, размеренно круглятся арки, как бы преодолевая тревогу и беспорядок.

- **1922 г. Петров-Водкин пишет портрет Анны Ахматовой.** При поддержке Советского правительства художник путешествует по СССР. Помимо художественной деятельности, Кузьма Сергеевич занимается также литературным творчеством — пишет рассказы, повести, пьесы и очерки. Петров-Водкин был одним из реорганизаторов системы художественного образования.

1879 –1915 Иллюстрированный атлас

ПУАРЕ господствовал в моде до Первой мировой войны, очень много сотрудничал с театрами в создании костюмов, но в 1927 году закрывает свой дом моды. Историки моды полагают причиной ухода Пуаре из мира высокой моды излишнюю вычурность моделей для того времени. Пуаре не смог приспособиться к эмансипации, демократизации и индустриализации моды после Первой мировой войны, он относился к созданию костюма как к искусству, что в межвоенный период не было востребовано.

В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ Пуаре покинул свой дом моды, чтобы служить военным. Когда он вернулся в 1919 году, предприятие было на грани банкротства. Новые дизайнеры, такие как Шанель, производили простые, гладкие одежды, которые полагались на отличное качество изготовления. Сложные конструкции Пуаре казались безвкусными и плохо изготовленными. В итоге в 1929 году дом был закрыт, остатки его акций продаются килограммами в качестве тряпок.

Платье в стиле кимоно. 1914 г.

ПОЛЬ ПУАРЕ — *первый модельер, выпустивший собственную марку духов (1911), назвав их в честь своей старшей дочери Розин (Rosine). Он лично выбрал аромат, придумал дизайн флакона, упаковки и рекламу.*

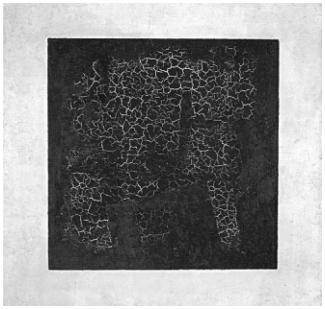
Духи Rosine.

1879 –1915

- **20 апреля 1879 г. В Париже в семье торговца тканями родился Поль Пуаре** — модельер, влиятельнейшая фигура в мире моды первой четверти XX века. Работать он начал подмастерьем в ателье, где изготавливались зонты. Из остатков тканей для зонтов шил платья для кукол.
- **1890–1910 гг. Модельер пропагандировал возвращение к античной моде:** предлагал Парижу платье в виде туники и пеплос, а также ввел моду на кимоно в Европе.
- **1905 г. Пуаре предложил использовать рубашечный покрой женского платья без корсета.** Также кутюрье является изобретателем так называемой «хромой юбки» — юбки с шириной ниже колена около 30 см, которая позволяла передвигаться исключительно семенящей походкой.

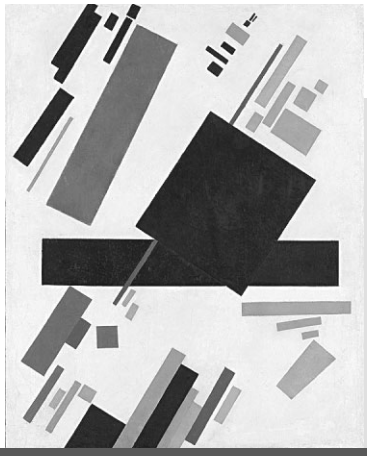
Модели Поля Пуаре. 1908 г.

В 1896 году семья Малевичей переехала в Курск. Здесь Казимир работал чертежником в Управлении Московско-Курской железной дороги, параллельно занимаясь живописью. Вместе с соратниками по духу Малевич сумел организовать в Курске художественный кружок. Малевич вынужден был вести как бы двойную жизнь: с одной стороны, повседневные заботы провинциала, нелюбимая и тоскливая служба чертежником на железной дороге и с другой — жажда творчества.



➲ *Черный квадрат. 1915 г.*

В 1923 году в Москве состоялась вторая персональная выставка художника, посвященная 25-летию творческой деятельности. В этом же году он прочитал доклад в Государственной академии художественных наук (ГАХН) в Москве; создал эскизы новых форм и декоративных супрематических росписей для Петроградского государственного фарфорового завода.



Малевич *участвовал в выставках «Союза молодежи» и «Синего всадника» в Мюнхене. Экспонировал более двадцати неопримитивистских работ на выставке «Ослиный хвост» в Москве (художник входил в группу молодых художников «Ослиный хвост»). Познакомился с М. В. Матюшиным.*

➲ *Супрематическая композиция. 1916 г.*

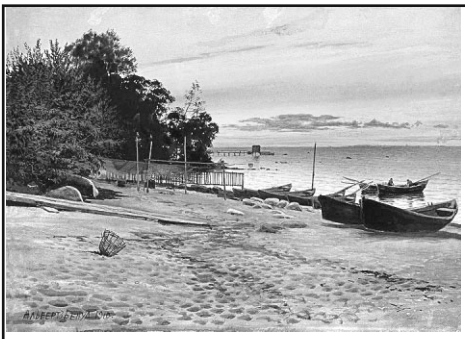
• **23 февраля 1879 г. Родился Казимир Северинович Малевич — российский и советский художник-авангардист** польского происхождения, педагог, теоретик искусства, философ. Основоположник супрематизма — одного из наиболее ранних проявлений абстрактного искусства Новейшего времени.

• **1915 г. Живописец пишет «Черный супрематический квадрат».** «Черный квадрат» Малевича — одна из самых обсуждаемых и самых известных картин в русском искусстве.

➲ *Автопортрет. 1908 или 1910–1911 гг.*

• **1915 г. Малевич пишет «Красный квадрат».** У картины есть еще и другое название, написанное на обороте, — «Женщина в двух измерениях». Она представляет собой красный четырехугольник на белом фоне, несколько отличающийся по форме от квадрата. В 1920 году Малевич писал об этой картине, что «в общежитии он получил еще значение» «как сигнал революции».

1880–1937 Иллюстрированный атлас



В основе каждой работы Бенуа — свойственный ему карандашный рисунок с тщательно выведенными линиями. Каждая, даже минимальная деталь его композиции — продуманный шаг. Богатая насыщенными цветами палитра передает колорит изображенных видов. Известно, что для придания максимальной выразительности Альберт Бенуа поверх красок наносил лак.

Вечер на взморье. 1910 г.

Творчеству Альберта Бенуа присущ некий академизм. Традиционность форм, внимание к деталям, колоритность цветовой гаммы — все это живописец перенял от своего знаменитого учителя. Луиджи Премацци — художник-акварелист с мировым именем, чьи работы украшают Париж, Милан, Лондон, стал для Бенуа наставником, научив мастерски владеть кистью.

Дрезден. Акварель. 1898 г.

После эмиграции в *1924 году живописец выставлял свои работы в галереях Парижа. На данный момент основная часть его картин представлена в Государственной Третьяковской галерее и Русском музее.*

1880–1937

- **1880 г. Альберт Николаевич Бенуа становится председателем Общества русских акварелистов.** Его членами стали такие художники как Э.О. Визель, К.Е. Маковский, М.П. Клодт и др. Организация была призвана содействовать развитию акварельной живописи в России. Под эгидой Общества проводились ежегодные вернисажи и выставки вплоть до 1918 года.
- **1895 г. Альберт Николаевич начинает работать в Русском музее императора Александра III** в должности хранителя. На этом посту Бенуа занимается систематизацией фондов и их подготовкой к экспозиции. Уже через два года следует повышение, и он переходит в Департамент торговли и мануфактуры инспектором по художественной части.
- **1903–1915 гг. В Петербурге и Киеве проходят персональные выставки художника.** Основная часть выставляемых им работ посвящена пейзажам Финского залива, Кавказа, Поволжья, Сибири, Маньчжурии, Китая, Японии, Средиземноморья. Каждая выставка имеет большой успех, и работы Бенуа издаются в альбомах и журналах.

Пикассо уделяет особое внимание превращению форм в геометрические блоки («Фабрика в Орта-де-Эбро», 1909), увеличивает и ломает объемы («Портрет Фернанды Оливье», 1909), рассекает их на плоскости и грани, продолжающиеся в пространстве, которое сам он считает твердым телом, неизбежно ограниченным плоскостью картины («Портрет Канвейлера», 1910).

П. Пикассо. Герника.

В 1925 году начинается один из самых сложных и неровных периодов в творчестве Пикассо. После эпикурейского изящества 1920-х («Танец») Пикассо создает атмосферу конвульсий и истерии, ирреальный мир галлюцинаций, что можно объяснить отчасти влиянием поэтов-сюрреалистов, проявившимся в рисунках, стихотворениях, написанных в 1935-м, и театральной пьесе, созданной во время войны.

Основоположник кубизма *(совместно с Жоржем Браком и Хуаном Грисом), в котором трехмерное тело в оригинальной манере рисовалось как ряд совмещенных воедино плоскостей. Пикассо много работал как график, скульптор, керамист и т. д.*

Резня в Корее

- **25 октября 1881 г. Родился Пабло Пикассо** — испанский художник, скульптор, график, театральный художник, керамист и дизайнер.
- **8 марта 1932 г. Пикассо пишет «Обнаженная, зеленые листья и бюст».** Одна из знаменитой серии сюрреалистических картин 1932 года, на которых Пабло Пикассо затейливо преобразил свою новую возлюбленную Мари-Терез Вальтер (возможно, придав ей облик мифической Дафны).
- **1937 г. Мастер пишет «Гернику».** Картина, написанная по заказу правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. Тема картины, исполненной в манере кубизма и в черно-белой гамме, — бомбардировка Герники, произошедшая незадолго до этого, а также ужас испанской революции (1931–1939 годов) и Гражданской войны в Испании.

Обнаженная, зеленые листья и бюст

1882–1914 Иллюстрированный атлас

НАЧИНАЛ как художник-декоратор. Был близок к фовизму, испытал влияние Матисса и Дерена, выставлялся в Салоне независимых в 1906 году. В 1907 году, после открытия для себя живописи Сезанна и встречи с Пикассо, резко изменил художественную манеру, стремясь к лаконизму живописных средств и геометризации предметов. Жорж Брак является автором многих декоративно-изящных композиций, составленных из элементарных геометрических объемов и отличающихся разнообразием фактуры живописной поверхности. В своих работах Брак стремится к абстрагированию форм и к разнообразию фактуры: порой включает в картины куски бумаги, дерева, примешивает песок.

Тарелка с фруктами. 1908 г.

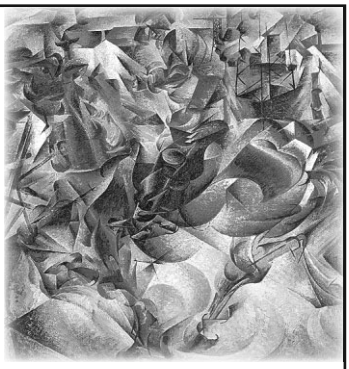
В НАЧАЛЕ 1930-Х ГОДОВ *Брак испытал непродолжительное влияние сюрреализма (серия натюрмортов с обобщенными линейно-плоскостными изображениями предметов и моллюскообразными иррациональными формами). В дальнейшем его живопись обретает новую поэтическую и пространственную широту, а также особую колористическую и линейную утонченность, наполняется светом.*

Марка с изображением картины Ж. Брака «Орден птиц». 1962 г.

МАСТЕР СОЗДАВАЛ ВИТРАЖИ, *утонченную и экспрессивную скульптуру, перекликающуюся с греческой архаикой, был театральным декоратором (в числе наиболее известных его работ в театре — оформление дягилевских балетов в 1920-е годы), а также мастером прикладного искусства, автором высокохудожественных ювелирных украшений.*

1882–1914

- **13 мая 1882 г. родился Жорж Брак** — французский художник, график, сценограф, скульптор и декоратор. Стремился к лаконизму живописных средств и геометризации предметов. Работал вместе с Пикассо над теоретическим обоснованием кубизма и стал одним из основателей этого течения.
- **1907 г. Жорж Брак успешно выставляет работы в стиле фовизма в Салоне независимых.** В том же году стиль Брака начал медленную эволюцию, так как он попал под сильное влияние Поля Сезанна, чьи работы были выставлены в Париже в первый раз в больших масштабах. Ретроспективная выставка Сезанна в Осеннем салоне значительно повлияла на направление авангарда в Париже, что привело к появлению кубизма.
- **1908–1913 гг. Творчество Брака начало отражать его новый интерес к геометрии и перспективе.** Он интенсивно изучает эффекты света и перспективы. В картине «Дома в Эстаке» Брак сводит архитектурную структуру в геометрическую форму, приближенную к кубу. Но он вынес затенения так, чтобы она выглядела плоской и трехмерной.



Энергичный, яркий темперамент, активная, многосторонняя творческая деятельность в области живописи, скульптуры, теории и критики искусства — вот что ассоциируется с именем этого итальянского художника. Кроме того, его искусство прочно связано с историей и практикой футуризма. Футуристы провозгласили динамику, скорость главной темой искусства, но принципиально новую живописную систему, о которой они так много говорили, создать им не удалось. Они использовали принципы кубизма, экспрессионизма, а движение изображали наивно, «размножая» на поверхности холста фигуру, конечности людей и животных.

Умберто Боччони умер довольно рано в возрасте чуть за тридцать. Нам он известен как один из первопроходцев искусства XX века. Каждая его работа была призвана сломать устои старого искусства и открыть для публики что-то новое и неизведанное. Смелый экспериментатор Бочонни, как никто другой, имел характер, позволивший стать ему ярчайшим представителем беспокойного поколения.

Эластичность. 1912 г.

Боччони *попытался обосновать центральную идею футуризма о динамике и движении как основе жизни. Главное для него — воплотить в искусстве жизнь в ее абсолюте. С этой точки зрения он критикует и импрессионизм, и кубизм. Импрессионисты больше, чем художники других направлений, приблизились к жизни, но они передавали лишь частности, видимое, а не суть явлений. Тогда как, считает Боччони, необходимо синтезировать, преодолевая частности.*

- **1882 г. Родился Умберто Боччони, художник-футурист, находившийся у истоков движения.** Он обучался живописи в школе обнаженной натуры при Академии изящных искусств в Риме. Одно время вместе с Джино Северини изучил технику пуантилизма, пройдя курс у Джакомо Балла.
- **1910–1911 гг. Художник пишет одну из своих самых известных картин — «Пробуждающийся город».**
- **1912–1914 гг. Художник публикует свои манифесты «Технический манифест футуристической скульптуры» и «Футуристическую живопись и скульптуру»,** в последнем подытожив весь довоенный опыт футуризма. Боччони активно участвовал в скандальных и шумных вечерах футуристов, выставлялся на всех выставках, организуемых Маринетти в Италии, Париже, а также в крупных европейских городах. Боччони не только подписал манифест футуризма, но стал фактически его единственным автором, проявив еще одну грань своего таланта.

1882–1916 Иллюстрированный атлас

БУРЛЮК ПОЛАГАЛ: «Истинное художественное произведение можно сравнить с аккумулятором, от которого исходит энергия электрических внушений. В каждом произведении отмечено, как в театральном действии, определенное количество часов для любования и разглядывания его. Многие произведения вмещают в себя запасы эстет-энергии на долгие сроки, как озера горные, из коих неустанно вытекают великие реки воздействий, а истоки не иссякают. Таково творчество Н.К. Рериха».

ПОСЕЛИВШИСЬ в 1922 году в Нью-Йорке, Бурлюк развил активность в просоветски ориентированных группах и, написав поэму к 10-летию Октябрьской революции, стремился, в частности, снискать признание в качестве «отца российского футуризма». Свои сборники, брошюры, журналы Бурлюк издавал вдвоем с женой Марией Никифоровной и через друзей распространял эти издания преимущественно в пределах СССР.

Портрет песнебойца футуриста Василия Каменского. 1916 г.

КАРТИНЫ И РИСУНКИ *Бурлюка пользуются популярностью у частных коллекционеров по всему миру. Многие из них репродуцированы в его книгах или книгах о нем. «Отец российского футуризма», Бурлюк принимал активное участие в выступлениях футуристов, являясь их теоретиком, поэтом, художником и критиком.*

1882–1916

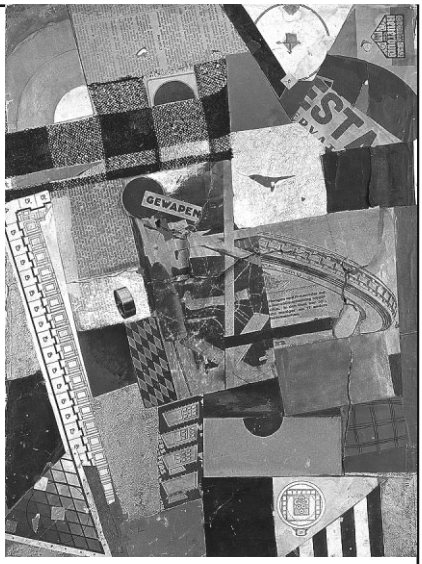
• **21 июля 1882 г. Родился Давид Давидович Бурлюк** — русский поэт и художник, один из основоположников русского футуризма. В возрасте 20 лет пытался поступить в Академию художеств, но провалившись, уезжает в Мюнхен. Занимается в Королевской академии Мюнхена, затем в студии Кормона в Париже.

• **1907–1908 гг. Художник возвращается в Россию.** Бурлюк сходится с левыми художниками и участвует в художественных выставках. Вместе с Маяковским занимается в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Участник футуристических сборников «Садок судей», «Пощечина общественному вкусу» и др.

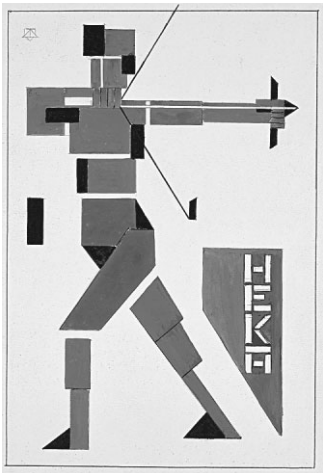
• **1920 г. Бурлюк эмигрировал в Японию,** где прожил два года, изучая культуру Востока и занимаясь живописью. Здесь им написано около 300 картин на японские мотивы, денег от продажи которых хватило на переезд в Америку.

Каменщик. 1910 г.

Ван Дусбург считал, что Баухауз мог бы взять его в качестве учителя. Однако его радикальное и часто бестактное поведение по отношению к некоторым учителям Баухауза сделало это невозможным. Кроме того, оно могло сделать уже шаткое к тому времени положение Баухауза еще более нестабильным.



По профессии ван Дусбург был архитектором, живописи же учился самостоятельно. Новаторством художника являлось то, что он противопоставлял прямоугольному построению картин Мондриана диагональное, назвав его «контракомпозицией». Свои идеи живописец защищал в изданном им же журнале «Арт конкрет». Журнал был выпущен только один раз в 1930 году.



Стрелок. 1919 г.

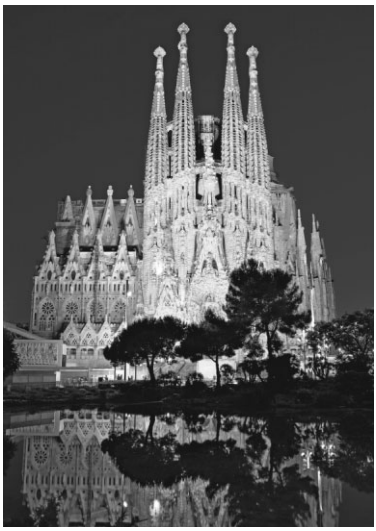
Денатурализованный материал. Разрушение 2. 1923 г.

В начале 1917 года *начался новый этап в работе ван Дусбурга. Художник поднял тему новой пластики, или неопластицизма. Под влиянием своих друзей он использовал только горизонтальные и вертикальные линии и цветовые поля, которые, как считал Тео, создавали «естественный» эффект.*

- **30 августа 1883 г. В Утрехте родился голландский художник Тео ван Дусбург** (настоящее имя — Кристиан Эмиль Мари Кюппер), один из самых известных представителей и пропагандистов абстрактного искусства в XX веке.
- **1912 г. Ван Дусбург пишет художественую критику для нескольких журналов.** Таким образом, он впервые вошел в контакт с современным искусством. Первоначально у него было мало времени для искусства кубистов, как у Пикассо, Брака и абстрактной работы Кандинского, но затем он занялся и кубизмом.
- **1916 г. Тео публикует в серию статей «Новое движение в живописи»,** изданную в виде книги в 1917 году. Он различает два вида абстрактного искусства: рациональная абстракция через кубизм и абстракция через импульсивность Кандинского.

Девушка с лютиками. 1914 г.

1883 — 1906–1910 Иллюстрированный атлас

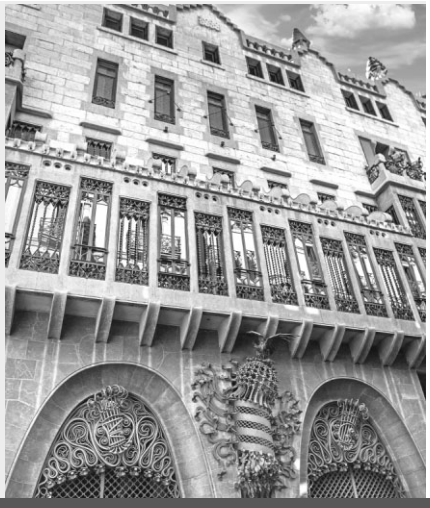


Католическая церковь планирует признать Антонио Гауди святым на основании многочисленных просьб прихожан. Если Папа Римский одобрит канонизацию, Гауди станет официальным небесным заступником архитекторов.

Храм Святого Семейства. Барселона.

Дворец Гуэля.

На данный момент *все строения, созданные архитектором, включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Творческий подход Гауди проявлялся не только в проектировании домов, он также уделял большое внимание деталям интерьера. В частности, известна его любовь к кованым изделиям, многие из которых он изготовил сам. Своим увлечением он обязан отцу, занимавшемуся кузнечным делом.*



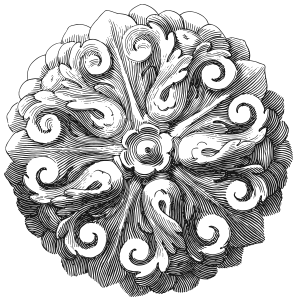
1883 — 1906–1910

- **1883 г. Архитектор Антонио Гауди начинает дело всей жизни — возведение храма Святого Семейства.** По проекту храм должен был стать визуальным путеводителем по земной жизни Христа. Строительство здания, напоминающего песчаный замок, до сих пор не завершено, хотя с 2010 года в нем проводятся службы.
- **1885–1890 гг. Антонио Гауди строит дворец для промышленного магната Эусеби Гуэля.** Стиль здания — синтез византийских и венецианских мотивов, через которые прослеживается новый неповторимый стиль автора. Как утверждают искусствоведы, после появления этого здания Гауди проснулся знаменитым.

- **1904–1906 гг. Архитектор берется за реконструкцию Дома Бальо,** известного как «Дом костей». Идея фасада связана с историей схватки святого Георгия с драконом. Балконы и колонны бе-

Антонио Гауди стал одной из ключевых фигур в искусстве своего времени. Его необычный взгляд на архитектуру связан с серьезным интересом к религии. В своих работах он переосмысливает классический взгляд на взаимоотношения Бога и человека. Жители Барселоны не сразу оценили талант архитектора. Официальное признание он получил после серьезной поддержки со стороны одного из богатых людей Каталонии Эусеби Гуэля. По заказу мецената были спроектированы дворец и знаменитый парк, на территории которого сейчас находится дом-музей Гауди.

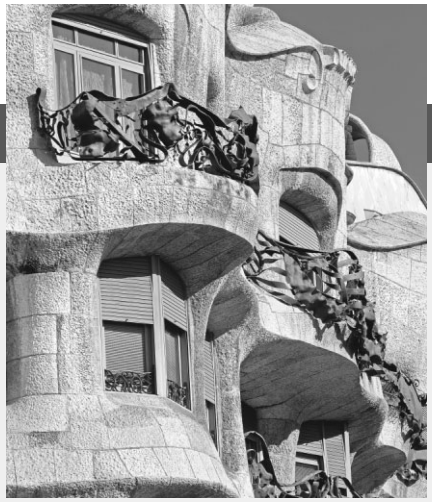
Дом Бальо.



Вход в парк Гуэль. Барселона.

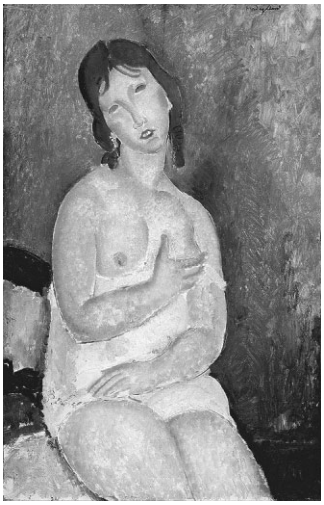
льетажа напоминают кости многочисленных жертв чудовища, а башня с георгиевским крестом символизирует меч победителя.

• **1906–1910 гг. Гауди создает в Барселоне дом по заказу семьи Мила.** Жители столицы Каталонии прозвали здание «Педрера» («каменоломня») из-за фасада, в котором прослеживаются естественные очертания камня. Строение оснащено естественной системой вентиляции и подземным гаражом.



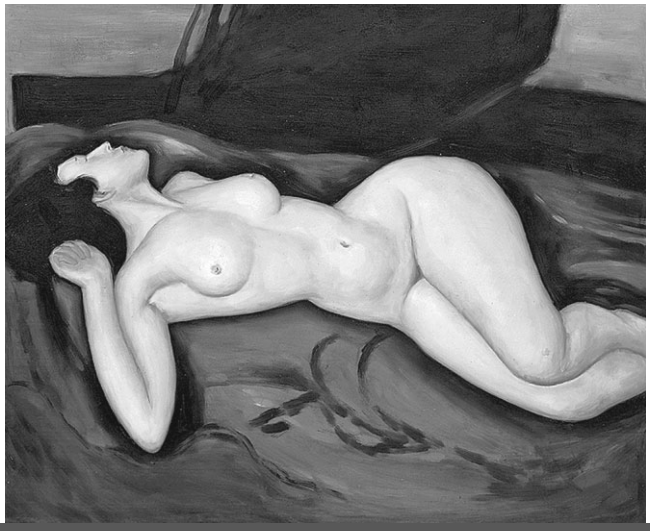
Фасад Дома Мила.

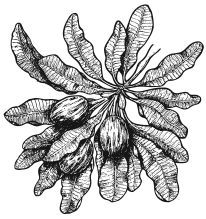
Амедео Модильяни по праву считается одним из мастеров скульптуры обнаженного женского тела. Он одним из первых начал изображать ню более реалистично в эмоциональном плане. В связи с откровенностью его работ закрыли первую персональную выставку скульптора в Париже. Обнаженная натура в творчестве Модильяни представлена реальными чувственными изображениями.



➲ *Молодая женщина в рубашке. 1918 г.*

Обнаженная на спине. 1917 г.





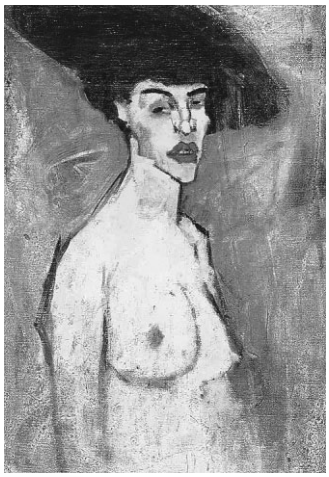
Амедео Модильяни.

1884–1914

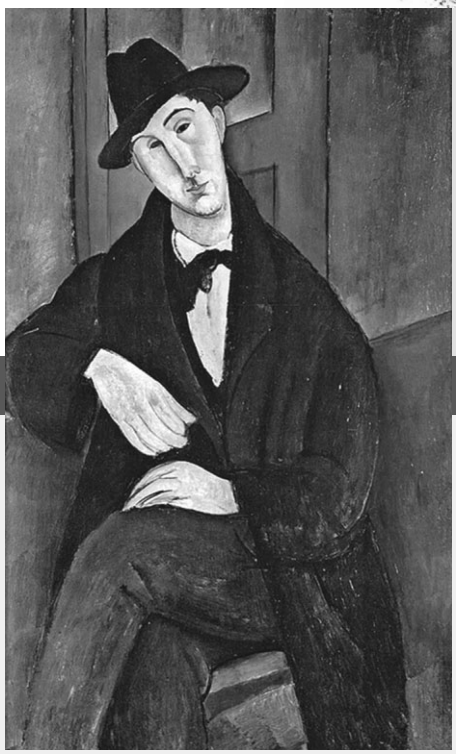
- **12 июля 1884 г. Родился Амедео Модильяни.** Итальянский художник и скульптор, один из самых известных художников конца XIX — начала XX века, представитель экспрессионизма.
- **1898 г. Модильяни начал посещать в Ливорно частную художественную студию Гульельмо Микели.** Начиная с занятий в студии, где художник постигал искусство с уклоном в импрессионизм, Модильяни учился изображать обнаженную натуру.
- **1907 г. В Осеннем салоне были выставлены несколько работ Модильяни.** На следующий год по настоянию Поля Александра он выставил пять своих работ в Салоне независимых, среди них портрет «Еврейка». Работы Модильяни не принесли известности, так как они не относились к модному в то время направлению — кубизму.

НАПРАВЛЕНИЕ, в котором работал Модильяни, традиционно относят к экспрессионизму. Однако живя в Париже, Модильяни испытал влияние представителей многих школ в искусстве: Тулуз-Лотрека, Сезанна, Пикассо, Ренуара. Все это многообразие направлений отразилось в его искусстве: в его творчестве присутствуют отголоски примитивизма и абстракции.

Еврейка. 1908 г.



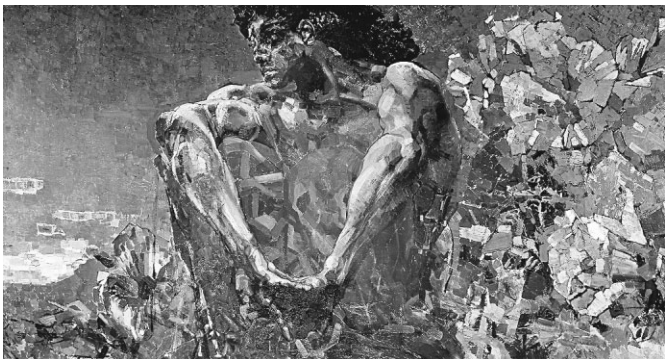
Обнаженная в шляпе. 1907 г.



СКУЛЬПТУРНЫЕ СТУДИИ *Модильяни явно показывают влияние модной в то время африканской пластики. Экспрессионизм в творчестве Модильяни проявляется в выразительной чувственности его картин, в большой их эмоциональности.*

• **1914 г. Модельяни хочет отправиться на фронт Первой мировой войны.** Однако его не взяли на военную службу ввиду плохого здоровья, поэтому он провел военные годы вместе с небольшой группой художников, оставшихся в Париже. Пикассо, Хуан Грис, Хаим Сутин и Моисей Кислинг были в те годы завсегдатаями кафе «Ротонда» на Монпарнасе.

Портрет Мариоса Варвоглиса. 1919 г.



Михаил Врубель сыграл важную культурную роль в формировании русского модерна, сложившегося из синтеза европейского наследия и русской народной традиции. Неорусский романтизм, когда герои сказок и былин приобретают яркие характеры, постепенно переходит в символизм, из которого и рождается абсолютно новый стиль. Образ Демона прошел через все творчество художника. Врубелевский герой не олицетворяет абсолютное зло. Он прекрасен, у него благородные и гармоничные черты лица, он одинок и страдает. Демон — скорее романтический герой, обреченный и противостоящий всему миру.

Демон (сидящий). 1890 г.

Царевна-Лебедь. 1900 г.

Одним из признанных творений Врубеля стала скульптурная композиция «Роберт и монахини». Ее можно увидеть в особняке Морозова. Врубель успел реализовать себя и как архитектор, по плану которого на Садовой-Спасской улице в Москве был построен особняк Мамонтова. Работами художника, выполненными из керамики, украшены дом Васнецова, Ярославский вокзал и другие известные здания столицы, созданные в стиле модерн.

1885–1920

- **1885 г. Михаил Врубель пишет икону Богоматери для иконостаса Кирилловской церкви.** По мнению искусствоведов, это одна из лучших его работ. В изображении легко можно угадать Эмилию Львовну Прахову, жену мецената, помогавшего художнику. Несмотря на талантливую работу, Врубель был раскритикован за фривольную трактовку религиозного образа.
- **1890 г. Михаилу Врубелю поручено создать несколько иллюстраций для лермонтовского «Демона».** За короткий срок появляется три десятка черно-белых изображений, выполненных акварелью. Образ демона производит на Врубеля неоднозначное впечатление, под которым он в разные годы творчества создает несколько картин.

Тамара и демон. Иллюстрация к поэме М.Лермонтова «Демон». 1890–1891 гг.

Арп никогда не пытался полностью вписать себя в рамки какого-то определенного направления: он испытывал влияние других для того, чтобы создать нечто принципиально новое. В Мюнхене, вдохновленный Василием Кандинским, он принимает активное участие в жизни группы «Синий всадник», в том числе работает над одноименным альманахом. В Мюнхене Арп начинает свои эксперименты в поэзии. Но также его продолжает захватывать изобразительное искусство.

➲ *Скульптура «Пастух облаков». Нидерланды. 1953 г.*

В Швейцарии он пишет стихи и иллюстрирует книги Тристана Тцара, Бенджамена Пере, Рихарда Хюльзенбека, позже увлекается скульптурой. В 1924 году Арп переезжает в Париж, где вдохновляется сюрреализмом. В 1925 году он участвует в первой выставке сюрреалистов в галерее Пьер. В своем изобразительном творчестве и скульптуре Арп, с одной стороны, привержен природным формам, с другой — отвергает концепцию реалистического жизнеподобия: он берет у природы вдохновение, части из множества ее форм, но не считает нужным повторять уже существующее.

Художественный путь *Арпа отмечен множеством наград, включая Большую премию по скульптуре в 1954 году на Венецианской биеннале, орден Почетного легиона в 1959 году и звание кавалера Ордена литературы и искусства в 1961-м.*

➲ *Скульптура Bewegtes Tanzgeschmeide (1960/70). Ремаген. Германия.*

- **16 сентября 1886 г. Родился известный скульптор, художник и немецко-французский поэт Жан Арп.** Арп известен как один из наиболее известных представителей направлений дадаизма и сюрреализма. Жан Арп также входил в группу художников «Абстракция творения».
- **1912 г. Начало Мюнхенского периода Арпа.** Художник отправляется в Мюнхен, встречается там с Кандинским, влиятельным русским художником и арт-теоретиком. В том же году наряду с Анри Матиссом, Робертом Делоне и Кандинским принял участие в одной из основных выставок Цюриха.
- **1920 г. Жан Арп создает в Кельне Дада группу.** Вместе с Максом Эрнстом и общественным деятелем Альфредом Грюнвальдом Арп был одним из основателей дадаизма, авангардистского течения в искусстве. Его первая работа в этом направлении появилась на сюрреалистической выставке группы в Париже.

В 1909 году по приезду в Париж скульптор обосновывается в центре творческой жизни. Интернациональная колония художников «Улей» становится для него домом, где он живет и творит до 1914 года. В 1910 году Архипенко выставляется в Салоне независимых с плеядой молодых, позже получивших мировую известность художников — Малевич, Пикассо, Брак и др. Уже через два года в Хагене открывается первая персональная выставка скульптора.

Царь Соломон. 1963 г.

В послевоенные годы об Архипенко говорят как об одном из основоположников художественного авангарда. В 1962 году он получает членство в Американском национальном институте искусств и словесности. Только на территории США Архипенко провел около 150 персональных выставок, каждая из которых пользовалась успехом. Его творчество также получило признание в Венеции, где он выставлялся в 1920 году. Популярностью его работы пользовались в Берлине, где он участвовал в групповых выставках русских художников в 1922 году, в Праге в 1935 году. Архипенко принимал участие в выставках Ассоциации независимых украинских мастеров искусства во Львове, проводившихся в начале 1930-х годов.

Считается, *что именно Архипенко первым сумел изобразить с помощью скульптуры пустоту, осознав ее эстетическую ценность. Самые популярные его работы в контексте этого открытия — бронзовая «Женщина, вкладывает волос» и мраморная «Мадонна». Обе скульптуры выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке.*

1887–1924

- **30 мая 1887 г. Родился Александр Архипенко, известный деятель искусств и педагог, один из основателей кубизма в скульптуре.** Признанный гений был известен не только на территории Европы, куда переехал после Первой мировой войны, но и в США, где обосновался впоследствии.
- **1914–1918 гг. Находясь в Ницце, мастер занимается разработкой нового стиля,** в котором соединяет скульптуру и живопись. В основе техники — изображение раскрашенной скульптуры на цветном плоском фоне («Испанка», 1916; «Натюрморт с вазой», 1918). В это же время Архипенко создает серию изогнутых торсов и женских фигур из металла и камня.
- **1924–1927 гг. Мастер разрабатывает механизм, с помощью которого на картине создается иллюзия движения с заданным ритмом.** Запатентовав его под названием «архипентура», демонстрирует в 1928 году в Нью-Йорке на персональной выставке. Америка встречает его тепло. В следующем году Архипенко окончательно переезжает туда, купив землю в Беарсвилле.

Царица Савская. Парк скульптур Линден-Брэдли. США. 1961 г.

Работы Гриса с конца 1916 по 1917 год демонстрируют большее упрощение геометрической структуры, стирание различий между объектами и настройкой, между предметом и фоном. Косые перекрытия, плоские конструкции, имеющие тенденцию вдали от равновесия, лучше всего можно увидеть в «Женщине с мандолиной», «Эпилоге» и «Портрете Жозетт Грис».

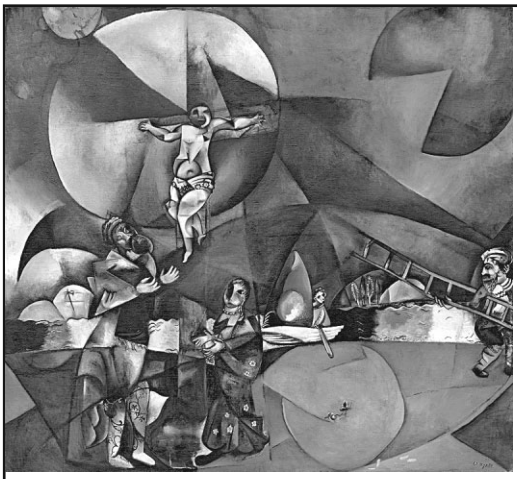
Портрет Пабло Пикассо. 1912 г.

Основной жанр его живописи — натюрморт. Первая и одна из наиболее удачных живописных работ Гриса — «Оммаж Пикассо» — была выставлена в 1912 году в Барселоне. Первая персональная выставка Гриса состоялась в 1919 году в Париже, затем последовали экспозиции в Берлине (1923) и Дюссельдорфе (1925). В 1922–1924 годах сотрудничал с Сергеем Дягилевым и его балетной труппой, занимался книжной иллюстрацией (книги Аполлинера, Реверди, Уидобро). Использовал гуашь и акварель, экспериментировал с техникой коллажа (с 1913 года). Дружил с Пьером Реверди, Гертрудой Стайн.

Свою живопись *он определяет как «вариант плоскостной, цветной архитектуры», вернее, ее предчувствие, гармоническую аранжировку форм и цветов. Он считал, что «суть живописи — это экспрессивное взаимодействие между художником и внешним миром», картины же, лишенные изобразительного начала, называл «ущербным техническим упражнением».*

Женщина с мандолиной, после Коро.

- **23 марта 1887 г. Родился Хуан Грис** — испанский художник и скульптор, один из основоположников кубизма.
- **1922–1924 гг. Грис оформил три балетных спектакля, поставленных антрепризой Дягилева в Монте-Карло.** 1920-е были для Гриса периодом стагнации, постепенного угасания творческих порывов. Однако на этом этапе он большое внимание уделял разработке кубистической теории. В многочисленных лекциях и статьях Грис рассматривал исходную, базисную абстракцию как «математическую» архитектуру живописи, которая пронизывается «рифмами» аналогий и «гуманизируется» по мере заполнения схемы предметными изображениями. Тяжелая болезнь легких привела к ранней смерти художника.



Посвящение Христу (Голгофа). 1912 г.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМЫ Шагала основаны на визуализации поговорок на идиш и воплощении образов еврейского фольклора. Шагал также вносит еврейское восприятие в изображение христианских сюжетов («Святое Семейство», 1910, Музей Шагала; «Посвящение Христу» («Голгофа»), 1912, Музей современного искусства, Нью-Йорк; «Белое распятие», 1938, Чикаго).

ЕВРЕЙСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ художника на протяжении жизни стало направляющим вектором его искусства. Помимо художественного творчества, Шагал публиковал стихотворения, публицистические эссе и мемуаристику на идише. Часть из них переводились на иврит, белорусский, русский, английский и французский языки.

ШАГАЛ ПОЛУЧИЛ *традиционное еврейское образование на дому. С 1898 по 1905 год художник учился в 1-м Витебском четырехклассном училище. В 1906 году учился изобразительному искусству в художественной школе витебского живописца Юделя Пэна. После переехал в Петербург.*

Витражи Марка Шагала в соборе Святого Стефана в Меце. Франция. 1958–1968 гг.

1887–1960

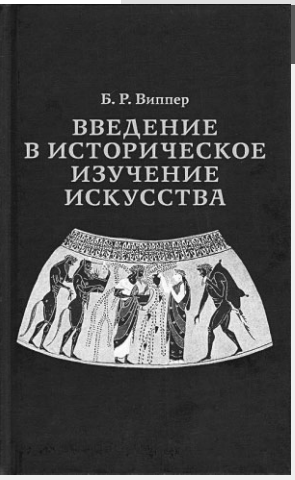
- **7 июля 1887 г. Родился Марк Захарович Шагал** — российский, белорусский и французский художник. Помимо графики и живописи занимался также сценографией, писал стихи на идише. Один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
- **1973 г. По приглашению Министерства культуры Советского Союза Шагал посетил Ленинград и Москву.** Ему организовали выставку в Третьяковской галерее. Художник подарил Третьяковке и Музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина свои работы.

Ю.Пэн. Портрет молодого Шагала. 1914 г.

ВИППЕР пишет статью об историческом развитии стилей «Три стиля» (1920). В этой работе он сформулировал свою концепцию развития изобразительного искусства — в зависимости от понимания пространства и предмета в различные эпохи. К первому стилю он отнес классическое искусство Древнего Египта, в котором господствовало плоскостное изображение, где нет пространства вне предмета. Ко второму — искусство Дальнего Востока, где есть динамическое пространство, но взятое сверху вниз. К третьему — европейскую живопись последних пяти столетий с его глубоким пространством, центральной перспективой и объемным изображением предмета.

1 АВГУСТА 1950 ГОДА в «Литературной газете» была опубликована статья поэтессы Е. Шевелевой «Английский туман». В ней говорилось, что «…сей англоман тщится приписать английскому искусству лавры, на которые оно никогда не претендовало», и делался организационный вывод: «Удивительнее всего то, что космополитическая книжка Б. Виппера, изданная в 1945 году, до сих пор числится в списках литературы, рекомендованных Министерством высшего образования СССР для нашего студенчества. Книга эта может принести лишь вред. <…> Что же касается дальнейшей научной и педагогической деятельности Б. Виппера, то она может быть полезной лишь при одном условии. Б. Виппер должен подвергнуть честной и принципиальной самокритике свои ошибочные взгляды на развитие западноевропейского искусства».

В СВЯЗИ С ПУБЛИКАЦИЕЙ *статьи Е. Шевелевой Випперу пришлось публично выразить свою «приверженность долгу советских искусствоведов» в двух статьях: «Сюрреализм и его американские апологеты» и «Ложные методы монографического исследования в современном буржуазном искусствознании».*



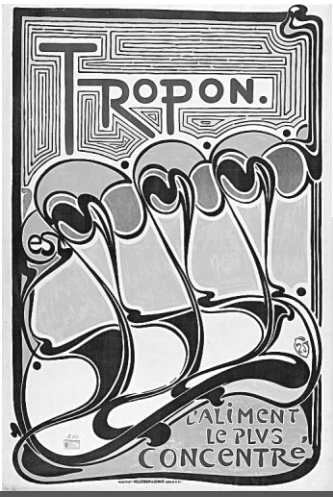
- **15 апреля 1888 г. Родился русский, латвийский, советский историк искусства, педагог и музейный деятель Борис Робертович Виппер,** один из создателей отечественной школы историков западноевропейского искусства.
- **1908 г. Борис Робертович пишет свою первую научную публикацию.** Ею стала работа на античную тему «Памятник Гарпий», написанная под влиянием курсов искусства древних эпох университетского наставника В.К. Мальмберга.
- **1960 г. Б.Р. Виппер руководит сектором классического искусства Запада в Институте истории искусств Академии наук** и участвует в нескольких коллективных комплексных трудах. В 1959 году Виппер выдвигает новаторскую задачу — проследить эволюцию методики искусствознания от начала времен до наших дней.

Обложка книги «Введение в историческое изучение искусства».

Анри ван де Велде был широко и разносторонне одаренной натурой. Он занимался живописью, литературой, музыкой, заслужил признание как архитектор, проектировал и выполнял заказы по оформлению интерьеров, был выдающимся педагогом, теоретиком архитектуры и прикладного искусства.

➲ *Письменный стол. 1899 г.*

Программно выдвинутый неоимпрессионистами «научный» метод работы живописца был созвучен идеям самого ван де Велде. Этот метод ограничивал художника системой определенных законов и правил, ставил целью изучение и наблюдение форм натуры ради их стилизации. Неоимпрессионисты прежде чем приняться за работу, продумывали картину во всех ее главных линиях и цветовых контрастах.



Анри ван де Велде *принадлежал к числу бельгийских неоимпрессионистов. Он был дружен с французским художником Полем Синьяком, другом Сера и страстным проповедником его идей.*

➲ *Постер. 1898 г.*

1888–1933

• **1888 г. Анри ван де Велде становится членом «Группы XX» в Брюсселе.** Это объединение, куда входили бельгийские и французские художники, поставило своей целью знакомство брюссельской публики с лучшими произведениями искусства других стран. Членами его были О. Роден, Ф. Ропс, Ф. Кнопф, Дж. Энсор, Я. Тооропп, Ж. Минне, П. Синьяк и другие.

• **1890-е гг. Художник переходит к проектированию мебели,** а затем к архитектурному творчеству. Особое значение он придавал интерьеру как среде, непосредственно воздействующей на формирование культуры человека.

➲ *Кресло Гавана. 1897 г.*

РАННИМ РАБОТАМ Абелы присуще описания быта простых людей. Мы можем наблюдать из таких характерных работ «крестьянского» периода живописца как «Молодожены» и «Крестьяне». Черты этого периода — пасторальный характер повествования, ясность композиций, гармония цветовой палитры.

➲ *Марка с изображением картины И. Абелы «Победа румбы». 1928 г.*

ПОЛОТНА ХУДОЖНИКА выражают связь с европейскими традициями живописи — итальянским Ренессансом и авангардом. Наивность, искренность и гармония отражают вечные и простые чувства. Мир Абелы вне исторического контекста: ранний — ясный и наивно-умиротворенный, поздний — трепетные, по-детски удивленные и открытые образы. Этот мир наполнен переживаниями, видениями, культурными ассоциациями.

➲ *Лос Гуахиро. 1938 г.*

ПОЗДНИЕ РАБОТЫ *художника по технике напоминают М. Шагала. Уходят внешние черты узнаваемой реальности. Художник начинает изображать странные образы и сказочные видения. Видимая Абеле «чудесная реальность» отражается даже в названиях полотен: «Сон красавицы», «Человек с котом», «Король архаический».*

- **1889 г. В Сан-Антонио-де-лос-Баньос на Кубе родился Эдуардо Абела.** Яркий представитель авангардного движения Острова свободы. Обучался в Академии Сан-Алехандро в Гаване. Его учителем был Л. Романьяч. Он помог развить в художнике обнаруженную склонность к юмористическому рисунку.
- **1924–1927 гг. Абела работает в Париже,** где изучает все спектры авангардных движений, в том числе и самое скандальное из них — сюрреализм. Возможно причиной заинтересованности авангардом для Абелы стала ощущаемая самобытность латиноамериканского мира, различного этнокультурного бытия.
- **1933 г. Рушится режим Мачадо.** В том же году Абела назначается консулом в Милан. Очарованный искусством Кватроченто, в Италии он изучает живопись «наивных» мастеров — Фра Анджелико, П.Уччелло.

➲ *Эдуардо Абела.*

1890–1888 Иллюстрированный атлас

Как и ряд других стилей, архитектуру модерна отличает также стремление к созданию одновременно эстетичных и функциональных зданий. Большое внимание уделялось не только внешнему виду зданий, но и интерьеру, который тщательно прорабатывался. Все конструктивные элементы — лестницы, двери, столбы, балконы — художественно обрабатывались.

➲ *Лестница в доме Рябушинского. Москва.*

У. Моррис. Дизайн для обоев. 1883 г.

Для живописи характерно *парадоксальное сочетание декоративной условности, орнаментальных «ковровых фонов» и «вылепленных» со скульптурной четкостью фигур и лиц первого плана (Густав Климт, Фернан Кнопф, М.А. Врубель), а также больших цветовых плоскостей (Леон Бакст, Эдвард Мунк) и тонких подчеркнутых нюансов (Врубель, А. Бенуа).*

1890–1888

- **1890–1914 гг. Появляется модерн — художественное направление в искусстве.** Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, природных линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), расцвет прикладного искусства.
- **1860–1870 гг. Появляется стиль эклектики.** Главенствовавший стиль в Европе заключался в цитировании и повторении предыдущих художественных стилей.

Рене Лалик. Брошь «Крылатая Сильфида». 1900 г.

ДЛЯ ЖИВОПИСИ МОДЕРНА характерно стремление к созданию самостоятельной художественной системы. Одним из основоположников этих идей стала понт-авенская школа с Полем Гогеном. В отличие от других стилей, картины и панно модерна рассматривались как элементы интерьера, придавая ему новую эмоциональную окраску. Поэтому декоративность стала одним из главных качеств живописи модерна.

Альфонс Муха. Афиша «Мод Адамс как Жанна д'Арк». 1883 г.

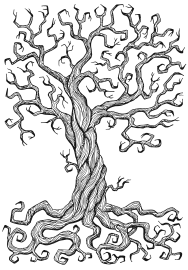
А. Муха. Рекламный постер. 1897 г.

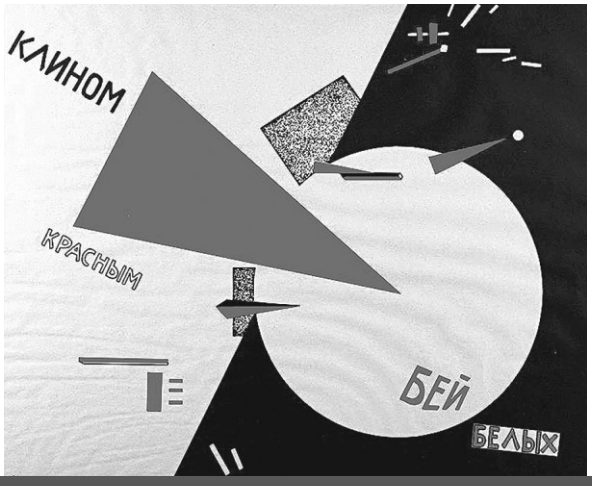
- **1880-е гг. В работах ряда мастеров стал вырабатываться новый стиль,** который противопоставлял эклектизму новые художественные приемы. Уильям Моррис (1834–1896) создавал предметы интерьера, вдохновленные растительными орнаментами, а Артур Макмердо (1851–1942) использовал элегантные, волнистые узоры в книжной графике.
- **С 1888 г. В европейских странах начали создаваться различные художественные ассоциации,** работающие в стиле модерн, такие как «Выставочное общество искусств и ремесел» (1888) в Великобритании, «Объединенные художественно-ремесленные мастерские» (1897) и «Немецкие мастерские художественных ремесел» (1899) в Германии, «Венские мастерские» (1903) в Австрии, «Нансийская школа» во Франции, «Мир искусства» (1890) в России.

1890–1937 Иллюстрированный атлас

Лисицкий, кроме своих агитационных плакатов, таких как «Клином красным бей белых!» (1920), «Давайте побольше танков» (1941), также прославился своими фотографиями, в частности фотомонтажом для Русской выставки в Цюрихе в 1929 году и фотомонтажем в честь принятия сталинской Конституции в 1930 году.

Иллюстрация Л. Лисицкого к детским стихам. 1919 г.





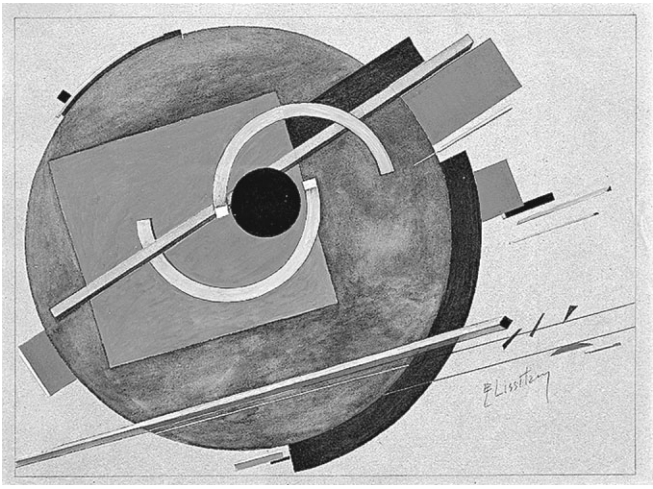
Плакат «Клином красным бей белых!». 1920 г.

1890–1937

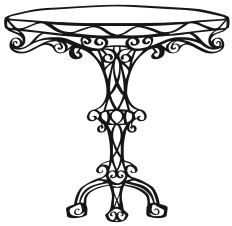
- **22 ноября 1890 г. В Смоленской губернии родился Лазарь Маркович Лисицкий.** Широко известный под псевдонимом Эль Лисицкий художник, архитектор и один из величайших представителей русского и еврейского авангарда. Способствовал выходу супрематизма в архитектуру.
- **1916 г. Лисицкий участвует в работе Еврейского общества поощрения художеств.** Также активно участвует в коллективных выставках общества. В Москве через год занимается иллюстрацией изданий на идише, в том числе и для детей.
- **1917–1919 гг. Художник становится одним из основателей авангардного стиля** в еврейской книжной ил-

Лазарь Маркович Лисицкий в студии.

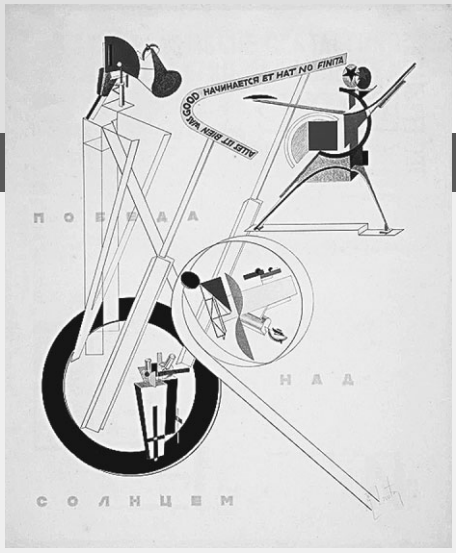
ЛИСИЦКИЙ ПЫТАЛСЯ вдохнуть свежий воздух в еврейское искусство. В 1920-х годах он создает кружок «Культур-лиге», программой которого являлось создание нового еврейского искусства. В иллюстрациях к книгам на идише он обращается к супрематизму как авангардному средству художественного выражения.



Эскиз плаката. 1920 г.



ТАКЖЕ МАСТЕР *работал над оформлением выставок. Одним из его «детищ» была Всесоюзная полиграфическая выставка в Москве в 1927 году. В том числе он занимался дизайном трансформируемых и встраиваемых предметов мебели.*



Эскиз декораций к футуристической опере «Победа над солнцем». 1920–1921 гг.

люстрации, в том числе детской. Под влиянием Малевича обращается к супрематизму.

- **1937 г. Эль Лисицкий публикует фоторепортаж, посвященный принятию Сталинской конституции.** Он представлял собой цикл из четырех выпусков журнала «USSR in Construction». В этом же году выходит фоторепортаж художника «Молодые люди сравнивают старую Конституцию с новой».

ЦАДКИН в Париже жил на Монпарнасе и вместе с другими художниками-авангардистами работал в «Улье». В 1911 году его работы выставляют в Осеннем салоне и Салоне независимых. Осип был близок с Аполлинером, Брынкуши, Пикассо, Бурделем, Матиссом, Делоне, Модильяни и прочими обитателями «Улья», в дальнейшем ставшими всемирно признанными мастерами.

➲ *Осип Цадкин. Орфей. Германия. 1956 г.*

БОЛЬШИЕ РЕТРОСПЕКТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ скульптур Цадкина прошли в послевоенные годы в национальных музеях Амстердама, Парижа, Роттердама. В 1953 году в Роттердаме был воздвигнут памятник «Разрушенный город» работы Цадкина, в 1961-м — памятник Ван Гогу в городке Овер-сюр-Уаз, в 1964-м — братьям Ван Гог в Зюндерте.

➲ *Памятник Ван Гогу в городке Овер-сюр-Уаз.*

СКУЛЬПТУРА ЦАДКИНА, *прошедшего через воздействие кубизма, близка к экспрессионизму. Особую выразительность его работам придает использование разрывов, пустот, контррельефа, как бы выворачивающего пластическое пространство наизнанку.*

➲ *Осип Цадкин.*

1890–1922

- **14 июля 1890 г. В Витебске родился Осип Цадкин.** Полное имя французского скульптора-авангардиста, рисовальщика, гравера, иллюстратора, поэта и мемуариста Иосель Аронович Цадкин. Он происходил из шотландцев по матери и из витебских евреев по отцу.
- **1905 г. Цадкина отправили к родственнику в Англию.** Цадкин начал работать у него в столярной мастерской. Будущий рисовальщик ходил в Британский музей, где окончательно полюбил искусство, и учился резьбе по дереву в школе искусств и ремесел. Тяга к искусству с навыками столяра, резчика по дереву и токаря помогла Цадкину стать скульптором.
- **1928 г. У Цадкина появляется своя мастерская** в маленьком доме на улице д'Ассас в 6-м округе Парижа. Эту мастерскую со всеми скульптурами (более 400), этюдами, литографиями и рисунками после смерти мастера жена, художница Валентина Пракс, передала городу Парижу с условием, чтобы дом превратили в музей.

Макс Эрнст оказал огромное влияние на формирование абстрактного экспрессионизма в американской живописи. Многие художники вдохновились его творчеством на создание шедевров. Художник практиковал новую технику, которую назвал oscillation (колебание) и описывал ее так: «Привяжите пустую консервную банку на веревку метр или два длиной, продырявьте дно, наполните ее краской пожиже и раскачивайте ее… над лежащим холстом».

➲ *Фигурка в виде лягушонка.*

Первые уроки живописи Макс получает от отца. Будущий художник начинает относительно рано рисовать. Одним из запомнившихся моментов детства Эрнста был поход в лес с отцом. Мальчик был поражен великолепием природы: «…большое наслаждение — дышать полной грудью среди большого пространства и одновременно тревожное чувство быть пойманным в клетку из деревьев вокруг».

➲ *Хабакук. Дюссельдорф. 1934 г.*

Во время Первой мировой войны *Эрнст начинает эксперименты с коллажами. Эту технику художник использовал в качестве инструмента, чтобы выразить свою реакцию на мировую ситуацию в 1919 году: «Я пытался увидеть в нем (коллаже) разработку случайной встречи двух отдаленных реальностей на неподходящем плане (это если обобщить и перефразировать известную фразу Лотреамона: „Прекрасен как случайная встреча на анатомическом столе зонтика и швейной машинки"».*

- **2 апреля 1891 г. В Германии родился немецкий и французский художник Макс Эрнст.** Впоследствии Эрнст как живописец, график и мастер коллажа стал одним из наиболее ярких представителей сюрреализма XX века.
- **1912 г. Эрнст отправляет несколько работ в Бонн и Кельн,** чтобы участвовать в выставках. Также он пишет несколько статей в журнал «Der Volksmund», в которых защищал идеалы «Молодого Рейнланда».
- **1922 г. Эрнст пишет картину «Встреча друзей».** Художник тесно общался с жителями «Улья» на Монпарнасе, среди которых были такие яркие представители искусства как Пикассо, Цадкин, Сутин, Модильяни. Через год художник выставлялся в Салоне независимых. Его произведения получили теплые отзывы от кубистов Жоржа Брака, Хуана Гриса и Луи Маркусси. Вскоре в том же салоне Эрнст выставляет картину «Прекрасная садовница». Полотно купил Выставочный центр Дюссельдорфа. Приравняв творчество Эрнста к дегенеративному, нацистские власти убрали картину из Центра.

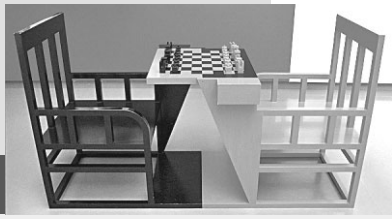
1891–1951 Иллюстрированный атлас

В начале творческого пути Родченко открыл в себе художника. Но станковая живопись и графика ненадолго будут преобладать в его творчестве. Вскоре художник увлекается супрематизмом Малевича и начинает создавать абстрактно-геометрические произведения.

Когда Родченко увлекается супрематизмом, его работы становятся буквально «чертежами», рациональными линиями, геометрическими фигурами. Уже в 20-х годах XX столетия Родченко начинает угадывать основы 3D-графики, столь популярной сегодня. Самые известные из его работ тех лет — «Композиция движений проецированных и окрашенных плоскостей», «Концентрация цвета и форм», декорации кафе «Питтореск».

«Дом Моссельпрома» на Арбате, расписанный А. Родченко в 1920-х гг.

В текстах-манифестах *«Все — опыты» и «Линия» Родченко зафиксировал свое творческое кредо. Он относился к искусству как к изобретению новых форм и возможностей, рассматривал свое творчество как огромный эксперимент, в котором каждая работа представляет минимальный по форме живописный элемент и ограничена в выразительных средствах. Родченко был убежден, что существуют универсальные композиционные схемы, которые художник должен подчеркивать и выявлять.*



А.Родченко. Шахматная доска. 1925 г.

1891–1951

- **5 декабря 1891 г. В Санкт-Петербурге появился на свет Александр Михайлович Родченко** — русский советский живописец, график, скульптор, фотограф, художник театра и кино. Один из основоположников конструктивизма, родоначальник дизайна и рекламы в СССР.
- **1917–1920 гг. Изначально Родченко работал в русле станковой живописи и графики.** Художник испытал воздействие супрематизма К.С. Малевича и обратился к беспредметному искусству, придавая своим графическим, живописным и пространственным абстрактно-геометрическим произведениям еще более минималистский, чем у Малевича, строго рациональный характер.
- **1924 г. Александр Родченко начинает заниматься фотографией.** Увлечение новым видом искусства становится переломным не только для самого художника, но и для русской фотографии в целом. Фотография настолько захватывает Родченко, что он полностью отдается ей, открывает и использует новые жанры: постановка, коллажи, реклама, промграфика, киноплакат, сценография.

Полотна Пластова полны жизнеутверждающей силы. Через цвет и благодаря цвету он наполняет свои картины живым, трепетным чувством. Художник говорит: «Я люблю эту жизнь. А когда из года в год видишь ее… думаешь, что надо об этом поведать людям… Жизнь наша полна и богата, в ней так много потрясающе интересного, что даже обыкновенные будничные дела наших людей приковывают внимание, потрясают душу. Это надо уметь видеть, замечать».

Обложка книги «Год в колхозе» с рисунками А. Пластова. 1946 г.

В произведениях военных лет художник достиг огромного драматизма, живописного воплощения больших мыслей и чувств. Еще до своей поездки на фронт в конце 1942 года Пластов в течение первых полутора военных лет создает целую серию картин: «Гитлеровцы пришли», «Защита родного очага», «Пленных ведут», «Один против танка».

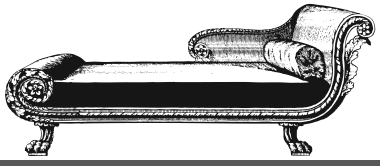
Марка с изображением картины А. Пластова «Ужин трактористов».

После Октябрьской революции *в 1917 году Пластов уехал домой в деревню. Почти восемь лет он жил в Прислонихе, работал секретарем сельсовета, крестьянствовал, много рисовал, мечтал «в целом цикле картин развернуть эпопею крестьянского житья-бытья». Тогда художник начал писать этюды, изображая окрестную природу и своих земляков.*

- **31 января 1893 г. В селе Прислониха Симбирской губернии в семье деревенского иконописца родился Аркадий Александрович Пластов.** Родители его мечтали, чтобы сын стал священником. По окончании трех классов сельской школы в 1903 году Аркадия отдали в Симбирское духовное училище. Еще через пять лет он поступил в Симбирскую духовную семинарию.
- **1946–1951 гг. Пластов создает одно из самых лиричных своих полотен — «Первый снег».** Продолжает сельскую тему картины «Колхозный ток» и «Ужин трактористов». Последняя картина была экспонирована на выставке в Лондоне в 1958 году. Президент Королевской академии художеств Чарльз Уилер, долго рассматривая ее, сказал: «Как много дает такое искусство… Вы знаете, я как-то теперь особенно ясно понял, почему вы, русские, смогли выстоять в войне и победить. Кто может так упоенно работать, о, того нелегко одолеть! Да, вы знаете толк в работе».

Мозаика Д. Миро на площади Пла дель Ос. Барселона.

Со временем картины Миро становятся все более абстрактными и их формы более органичными. К концу 1920-х годов формируется словарь живописных идеограмм художника. В его составе знаки, обозначающие пространство: линия горизонта, солнце и звезды в верхней части картины, волны или пучки растений в нижней и связующие знаки или вестники, призванные объединить части пространства (летящая птица, бегущий кролик, лестница в небо, глаза и уши, человеческие фигуры с огромными ногами).



Скульптура Д. Миро в парке скульптур в Йоркшире, Великобритания.

1893–1937

- **20 апреля 1893 г. В Испании, на острове Майорка родился Джоан Миро-и-Ферра.** Художник, скульптор, гравер, керамист, один из ведущих представителей сюрреализма.
- **1918 г. Состоялась первая персональная выставка художника в Галерее Далмау в Барселоне,** с презентацией 64 работ, включая картины, акварели и пастели, сделанные между 1914 и 1917 годом. Эти ранние картины явно созданы под влиянием французских тенденций: импрессионизма, фовизма и кубизма.
- **29 апреля 1921 г. Миро открывает персональную выставку в галерее «Единорог».** Для открытия выставки в течение зимнего сезона он использует договоренности, достигнутые с галеристом Хосепа Далмау. Несмотря на то что художнику не удается хорошо продать работы, критика

Джоан Миро-и-Ферра.

Примерно в 1918 году у Миро начинается так называемый период «поэтического реализма». Пейзажи, написанные в Монтройге, где художник проводит лето на родительской ферме, имеют глубокие перспективы, полные методично выписанных деталей. Его ранние работы показывают сильное влияние фовизма, кубизма и экспрессионизма, развиваются в направлении объемности живописи, как и его знаменитая картина «Дом» (1921–1922).

Скульптуры Д. Миро рядом с Большой аркой Дефанс. Франция.

Скульптура Д. Миро в Центре искусств королевы Софии, Мадрид.

*Джоан **Миро** раскрыл современное искусство для общественности. Для оказания поддержки молодому искусству в Барселоне был открыт Фонд Джоана Миро. Миро обратил внимание на Фонд множества европейских институтов, таких как Институт современного искусства (ICA) в Лондоне, который хорошо знал, благодаря своей дружбе с Роландом Пенроузой, одним из основателей института.*

была благоприятной. Пикассо проявил интерес к работам Миро.

- **1937 г. Миро переезжает в Париж, скрываясь от фашизма.** В Париже Миро пишет картину «Натюрморт со старым ботинком», рисует афишу «Помогите Испании!», призывая весь мир к борьбе с фашизмом.

Женщина и птица. Барселона. 1982 г.

Лоуи служил во французской армии во время Первой мировой войны, достигнув звания капитана. Он был ранен в бою и получил Круа де Герр (награду Франции).

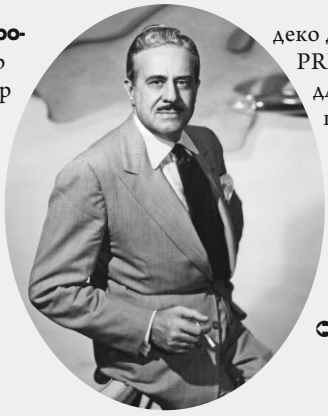
Паровоз с дизайном Лоуи, Big Engine. 1939 г.

обтравка

Несмотря на то *что Лоуи нельзя назвать пионером в области промышленного дизайна, ему удалось достичь много большего успеха, чем его предшественникам. Лоуи не только изменил быт американцев, придумав множество функциональных объектов (от упаковок и бытовой техники до машин и поездов), но и сумел превратить свое дело в успешный бизнес.*

1893–1961

- **5 ноября 1893 г. В Париже родился Раймонд Лоуи** — мастер промышленного дизайна, автор логотипов, промышленных образцов.
- **1936 г. Лоуи наладил отношения с Пенсильванской железной дорогой,** в то время обновлявшей парк паровозов. Первым разовым заказом стал аэродинамический обвес в стиле ар-деко для стандартного паровоза PRR K4s, предназначавшегося для флагманского пассажирского поезда Broadway Limited (Нью-Йорк — Чикаго). Соперничающий дизайнер, Генри Дрейфус, создавал аналогичные работы для New York Central Railroad.



Раймонд Лоуи.

Обложка журнала Time 1949 г.

ЛОУИ ПРОВЕЛ большую часть своей профессиональной карьеры в Соединенных Штатах, получив гражданство в 1938 году. Среди его проектов были Shell, Exxon, TWA и BP, автобус Greyhound Scenicruiser, торговые автоматы Coca-Cola, Lucky Strike, холодильники Coldspot, а также Studebaker Avanti. Он был связан с многочисленными железнодорожными конструкциями, в том числе железной дороги Пенсильвании, Миссури и с рядом менее известных железнодорожных компаний. Его карьера охватывает семь десятилетий.

Модель автобуса Greyhound Scenicruiser корпорации General Motors, разработанного Лоуи.

• **1947 г. Лоуи долгое время сотрудничал с Coca-Cola.** В качестве нововведения он придумал новые фирменные холодильники для хранения напитка, а затем разработал дизайн грузовиков, которые доставляли продукцию Coca-Cola и новые автоматы для напитка. Однако самая его известная работа — это стеклянная бутылка Coca-Cola, обновленный дизайн которой Лоуи предложил в 1955 году.

• **1961 г. Лоуи разработал Studebaker Avanti — спортивный автомобиль,** спроектированный по принципу «Вес — это зло». Среди многих ненужных вещей, отброшенных конструктором, оказалась решетка радиатора. По словам дизайнера, «решетки уместны в канализации». Его подход, в том числе стремление сделать машину экономичной и по-европейски стильной, не был популярен в послевоенном Детройте, поэтому Лоуи оказался невостребованным в автопроме.

1893–1934 Иллюстрированный атлас

Когда у Хаима проснулась страсть к рисованию, отец поощрял занятия сына. Но в ортодоксальном местечке со строгим соблюдением законов религии строго-настрого запрещалось рисовать то, что уже создано Богом, поэтому Хаима били не раз, а когда он вознамерился нарисовать раввина, его избили до полусмерти. Существует легенда, что раввин узнал об этом и выдал Сутину 25 рублей, на которые тот и уехал в Вильно и поступил в художественное училище.

До 2012 года на родине Сутина в Белоруссии не было ни одной его картины. Картина «Большие луга в Шартре» (предположительно 1934 год) была приобретена 8 февраля 2012 года на аукционе «Кристис» за 400 тысяч долларов Белгазпромбанком. В 2013 году Белгазпромбанк приобрел на аукционе «Сотбис» картину Сутина «Ева» (продажная цена 1 805 000 долларов), признанную «самой дорогой картиной в Беларуси».

Сутин *приезжает в Париж, где записывается в ателье Кормона в Академии изящных искусств. Однако Сутин очень быстро меняет слишком «академическую» Академию на посещения Лувра, который становится его настоящим университетом. Здесь он изучает произведения классиков живописи, греческую и египетскую скульптуру, картины Гойи, Эль Греко, Тинторетто, Жана Фуке, Рембрандта, Коро и Шардена. Из современников Сутин больше всего ценит Курбе и Сезанна.*

Хаим Сутин. Ева. 1928 г.

Гладиолусы. 1919 г.

1893–1934

- **13 января 1893 г. В местечке Смиловича Минской губернии в бедной еврейской семье родился Хаим Сутин, французский художник «Парижской школы».** Он был десятым из одиннадцати детей. Отец будущего художника работал портным (по другим сведениям, синагогальным служкой). С раннего детства Хаим проявлял любовь к рисунку и живописи.
- **1907 г. Чтобы освободиться от влияния семьи** (родители не разделяли точку зрения сына относительно будущей карьеры художника) и не изменить своему призванию, Хаим убегает из дома в Минск. Там он посещает рисовальную школу Я.М. Кругера. Через два года Сутин и его друг Михаил Кикоин едут в Вильно, где записываются в Школу изящных искусств.
- **1937 г. Выставка 12 картин художника в Государственном музее Пти-Пале в Париже** в рамках коллективной выставки «Мастера независимого искусства 1895–1937».

Известный поэт серебряного века Бенедикт Лившиц сравнил Степанову, Попову, Гончарову и Розанову с древними воительницами — именно его перу принадлежит меткое определение «амазонки авангарда». Он писал: «Эти замечательные женщины все время были передовой заставой русской живописи и вносили в окружающую их среду тот воинственный пыл, без которого оказались бы немыслимы наши дальнейшие успехи. Этим настоящим амазонкам, скифским наездницам, прививка французской культуры сообщила только большую сопротивляемость французскому „яду"».

Варвара Степанова в платье из ткани по ее рисунку. 1924 г.

Вольная футуристическая «заумь» последовательно вытеснялась в ее творчестве строгим соцреалистическим агитпропом, вытеснялась цензурно и автоцензурно. Наиболее же причудливо-игровым, анархически-стихийным остался ранний творческий расцвет Степановой, воплотившийся и в визуальной поэзии, и в серии графико-живописных композиций Фигуры (1919–1920) — серии остро-ритмичной и как бы «танцующей», и в рукодельных, не рассчитанных на массовый тираж плакатах и коллажах тех лет.

Со временем *в творчестве В.Ф. Степановой футуризм вытесняется социалистическим реализмом. Ее работы, выполненные в 1920-х годах, воплотили преждевременный творческий расцвет художницы-авангардистки. Плакаты и коллажи тех лет не были рассчитаны на общественный тираж.*

- **5 ноября 1894 г. В Ковно родилась Варвара Федоровна Степанова — советская художница-авангардистка,** представительница конструктивизма, дизайнер и поэт, жена и соратница Александра Родченко. Также работала и выставлялась под псевдонимом Варст.
- **1920–1925 гг. Варвара Степанова читала лекции в студии ИЗО** Академии коммунистического воспитания имени Н.К.Крупской, а параллельно, в Высших художественных мастерских. Это был период активной творческой деятельности В.Ф. Степановой. Кроме преподавательской деятельности, она, как новатор текстильного дизайна, выполнила 150 рисунков для ситценабивной фабрики.
- **1933–1934 гг. Степанова занимает должность художественного редактора в Партиздате.** Это позволило художнице полность посвятить себя советскому авангарду не только как рисовальщиа. В 1950-х годах вместе с А.М. Родченко оформила целую серию агитационно-политических альбомов.

Варвара Степанова и Александр Родченко. 1924 г.

1894–1921 Иллюстрированный атлас

По окончании работы над «Славянской эпопеей» Альфонс Муха дарит ее Праге. Сейчас вся экспозиция находится в небольшом городе Моравски-Крумлов. «Славянской эпопее» живописец отдал практически тридцать лет. Каждое из полотен цикла посвящено историческому событию или личности. «Ян Коменский покидает родину», «Симеон, царь Болгарии», «Отмена крепостного права на Ручи» и еще 17 картин стали частью фундаментального исторического и культурного труда.

Параллельно Муха создает витражи для собора Святого Вита, интерьеры для отелей «Империал» и «Европа», а также для Муниципального дома в Праге. Все эти работы характеризуют художника как представителя направления ар-нуво. В этом же стиле ранее были выполнены знаменитые «Женщины».

Знаменитый литографический плакат с актрисой Сарой Бернар в роли Жисмонды. 1894 г.

Зодиак (календарь А. Мухи). 1897 г.

В 30-е годы XX столетия *интерес к творчеству Мухи был потерян, его называли устаревшим. Самого Муху, в котором ранее видели патриота, стали обвинять в национализме. За создание «Славянской эпопеи» во времена фашистской Германии Альфонс Муха был включен в список врагов Третьего Рейха.*

Альфонс Муха.

1894–1921

- **1894 г. Можно считать началом популярности Альфонса Мухи.** Его приглашают делать афишу для парижской премьеры «Жисмонда», где играет легендарная Сара Бернар. Работа настолько впечатлила актрису, что руководство театра согласилось дать ему должность главного декоратора. В течение шести лет Муха создавал афиши, костюмы, декорации к всемирно известным постановкам.
- **1895 г. В Европе становится популярной La Femme Muchas** — серия картинок, открыток, игральных карт с изображением красивой славянской женщины с роскошной копной волос в окружении цветов. «Женщины Мухи» стали украшением модных ресторанов, женских будуаров и даже кабинетов чиновников и промышленников.
- **1918 г. Живописец участвует в становлении молодой Чехословакии,** в частности, трудится над созданием государственных банкнот, конвертов, почтовых марок и правительственных бланков.

Одна из известных картин «Синий всадник» написана художником в 1903 году. Эта работа становится предвестником абстракционистского искусства. В ней художник совмещает реалистические мотивы с новаторским стилем, из-за чего изображение перестает выглядеть статичным.

➲ *Василий Кандинский. Синий всадник. 1903 г.*

До 1933 года Кандинский создает более 500 картин, многие из которых были уничтожены нацистами. Французский период жизни ознаменован очередным переосмыслением творчества. В работах появляются сдержанная цветовая гамма, больше полутонов, формы становятся мягче и плавнее и напоминают реалистичные предметы. По словам самого Кандинского, тот мир, который рождается в его картинах, не имеет ничего общего с реальностью.

➲ *Портрет Нины Кандинской. 1917 г.*

Создавая творческое объединение, *Кандинский снова обращается к картине «Синий всадник». Германия встречает художника тепло. Успех и уважение сопутствуют его творческой карьере. Искусствоведы отмечают в его работах того времени легкость и иронию. Фигуры насыщенных ярких цветов, которые он использует в своих работах, напоминают мистические символы.*

- **1895 г. 30-летний юрист Василий Кандинский посещает выставку импрессионистов,** где среди многочисленных ярких и талантливых работ видит картину Моне «Стог сена». Работа живописца производит серьезное впечатление на Кандинского и заставляет переосмыслить всю его жизнь. Уже через год будущий художник поступает в Мюнхенскую академию художеств.
- **1909–1911 гг. Стали значимой вехой не только для Кандинского,** но и для истории искусства. В Мюнхене Кандинский объединяет вокруг себя творческую элиту. Вместе с Францем Марком, Паулем Клее и другими экспрессионистами он создает группу и альманах «Синий всадник». В этот же период выпускает книгу «О духовном в искусстве».
- **1921 г. Кандинский возвращается в Германию,** где участвует в Первой выставке русского искусства и становится профессором школы «Баухауз» и работает в ней до момента прихода к власти нацистов.

➲ *Василий Кандинский.*

1896–1908 Иллюстрированный атлас

Сикейрос становится одним из студенческих вожаков и поднимает академию на протест и забастовку. Художник вспоминает: «Какие цели преследовала наша забастовка? Чего мы требовали? Требования наши касались как вопросов учебных, так и политических. Мы хотели покончить с затхлой академической рутиной, безраздельно господствовавшей у нас в школе. Вместе с тем мы предъявляли и некоторые требования экономического характера… Мы требовали национализации железных дорог. Над нами хохотала вся Мексика… Откровенно говоря, я глубоко убежден, что именно в тот день и родился в душе каждого из нас художник-гражданин, художник, живущий общественными интересами…»

Марка с изображением фрагмента фрески Сикейроса «Забастовка рабочих медных рудников в Кананеа». Мехико. Замок Чапультепек. 1964–1974 гг

В сентябре 1910 года народ Мексики поднялся против тридцатилетней диктатуры президента Порфирио Диаса, и молодые художники уходят в боевые повстанческие отряды. Всего за два года Сикейрос проходит путь от рядового до капитана, члена Главного штаба генерала революционных войск Диегеса. В перерывах между боями он рисует. Так с той поры и соседствуют кисть и винтовка.

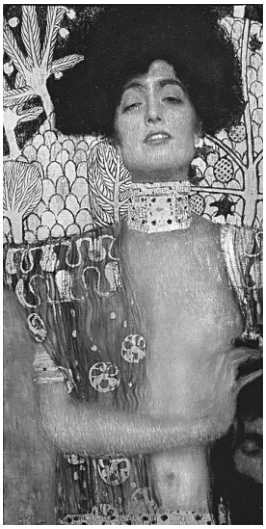
С конца 1940-х годов *Сикейрос обращается к конструктивно новым поверхностям, на которых располагаются росписи: «Будущие росписи покончат с исключительно плоской поверхностью панелей, присущей станковой живописи, они будут покрывать выпуклую и вогнутую, то есть активную поверхность стен».*

1896–1908

- **29 декабря 1896 г. В мексиканском местечке Чиуауа родился Хосе Давид Альфаро Сикейрос.** К одиннадцати годам у него проявился дар живописца, и в 1907 году мальчика отдают учиться в Национальную подготовительную школу в Мехико. Вскоре после этого Альфаро начинает обучаться в классах художественной академии «Сан-Карлос».
- **1922 г. Сикейрос с друзьями-единомышленниками в искусстве организует «Синдикат революционных живописцев, графиков и технических рабочих».**
- **Конец 1935 — конец 1936 г. Сикейрос живет в Нью-Йорке, где основывает Экспериментальную мастерскую живописной техники,** разрабатывающую новые краски и приемы монументальной живописи. Его картины «Коллективное самоубийство», «Эхо плача», «Остановите войну!» и многие другие наполнены пафосом политической борьбы.

Фреска Сикейроса в здании колледжа Сан-Ильдефонсо в Мехико (бывшей Национальной подготовительной школы). 1922 г.

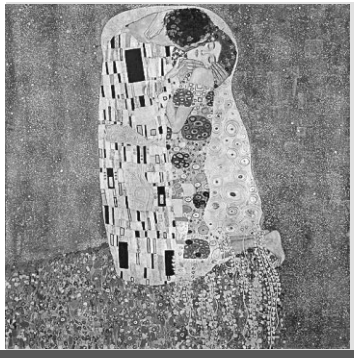
ТВОРЧЕСКИЙ СТИЛЬ Климта впитал в себя мифологические и библейские сюжеты. Художник искренне восхищался искусством древних культур. В частности, после поездки по Италии, вдохновленный венецианской мозаикой и византийской помпезностью оформления зданий, Климт активно начинает использовать в своих работах золотой фон.



➲ *Юдифь I.*

КЛИМТУ приписывают огромное количество романов. Самый известный случился с Адель Блох-Бауэр, женой крупнейшего сахарозаводчика в Европе. Эта история любви стала этапом не только в личной, но и творческой жизни художника. На протяжении двух десятилетий он писал несколько десятков картин с изображением Адели. В 2006 году на одном из аукционов картина «Портрет Адели Блох-Бауэр» (1907) была продана за 135 млн долларов США.

Поцелуй.



***НА ПРОТЯЖЕНИИ** всего творческого пути Климта обвиняли в излишней натуралистичности в изображении женских образов. Он и сам неоднократно признавался в том, что в качестве предмета картины его больше всего привлекают женщины. Его моделями становились и зажиточные дамы из уважаемых семей, и проститутки.*

• **1894–1900 гг. По заказу Венского университета Климт создает «факультетские» картины.** «Философия», «Медицина», «Юриспруденция» подвергаются резкой критике со стороны как светских, так и религиозных кругов. Руководство университета запрещает выставлять картины на всеобщее обозрение, назвав их «порнографичными». До наших дней дошли только фотографии «факультетских» картин. Подлинники были уничтожены фашистами в 1945 году.

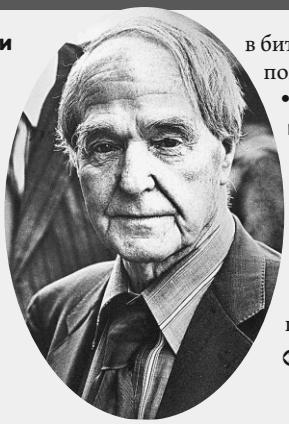
• **1907–1908 гг. Художник создает картину «Поцелуй».** Эта работа — одна из ярчайших жемчужин творчества Климта, над которой он трудится в так называемый «золотой период». Золотым его называют не только по степени успешности, но и по количеству золотого цвета в картинах. Примерно в это же время Климт увлекается декоративным искусством в стиле модерн, что отражено в работе над оформлением дворца Стокле.

Для здания ЮНЕСКО в Париже Мур создает скульптуру «Лежащая женщина», которую установили перед зданием. Она выполнена из крупнозернистого мрамора, чем перекликается с фасадом, созданным Брейером. В 1970–1980-х годах к Генри Муру пришла мировая слава. В последние десятилетия его жизни количество его выставок в год достигало 40.

Лежащая женщина. Париж. 1957–1958 гг.

1898–1948

- **30 июля 1898 г. Родился Генри Спенсер Мур.** Крупный британский художник и скульптор, работы которого после Второй мировой приобрели широкую известность и до наших дней выставляются в крупнейших музеях мира.
- **1917 г. Мур поступает на военную службу.** После присяги он сразу попадает во Францию на фронт, где принимает участие в битве при Камбраи. В бою попадает под газовую атаку.
- **1921 г. Мур выигрывает стипендию для поездки в Лондон.** После поездки художник остается там почти на 20 лет. Его вдохновило посещение музеев и галерей, особенно коллекции Британского музея, в частности, собрание мексиканской скульптуры.



Генри Спенсер Мур.

Генри Мур в своем творчестве испытал влияние парижского авангарда: Арпа, Пикассо, Джакометти, а также абстракционизма и сюрреализма. В 1930-х годах он активно принимал участие в сюрреалистических выставках в Англии.

Сидящая женщина. Парк скульптур. Йоркшир. Великобритания. 1957–1958 гг.

Скульптура Генри Мура на Карлплатц. Вена.

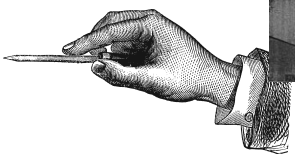
Первое признание *пришло к мастеру благодаря его «Рисункам убежища»: графическим работам, созданным им в начале 1940-х в Лондонском метро, служившем убежищем во время бомбежек. На них, наполненных сюрреалистическим страхом, изображаются скульптурные объекты и люди в условиях темного замкнутого пространства.*

• **1948 г. На венецианской биеннале Мур получает международную премию,** а через пять лет такую же премию на выставке в Сан-Паулу. Мастер приобретает всемирную славу. После получения премий его приглашают создать скульптурные композиции для редакции журнала «Таймс» в Лондоне, здания ЮНЕСКО в Париже, банка Ламберт в Брюсселе, и Линкольновского центра в Нью-Йорке.

Мать и дитя. Сады Кью. Лондон.

ПОМИМО РАБОТ в киноиндустрии браться Стенберги сильно повлияли на архитекторов-современников. Стенберги реализовывали графические проекты таких разных архитекторов, как братья Веснины, Н.А. Ладовский, Н.Я. Колли и А.Г. Мордвинов.

Плакат к фильму «Предатель». 1926 г.



Плакат к фильму «Человек с киноаппаратом». 1929 г.

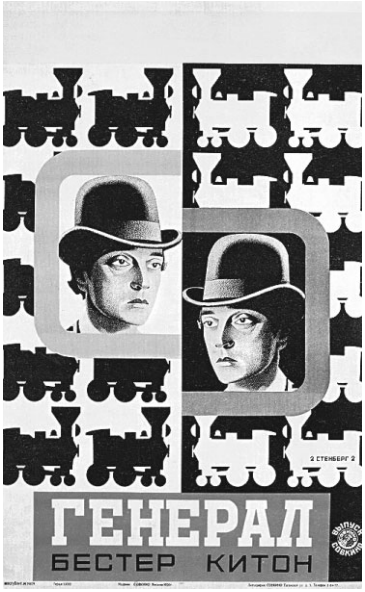
У **БРАТЬЕВ СТЕНБЕРГОВ** *была младшая сестра Лидия, которая тоже стала художником-графиком.*

Плакат к фильму «Удар». 1926 г.

1899–1933

- **4 апреля 1899 г. и 7 октября 1900 г. Появились на свет советские художники-графики, конструктивисты, мастера киноплаката и сценографии братья Стенберг** — Владимир Августович и Георгий Августович. Оба художника родились в Москве. Отец был швед, а мать — русская. Имели шведское гражданство.
- **1915 г. Выполнены первые совместные профессиональные работы братьев Стейнбергов.** Их сотрудничество началось в качестве художников-оформителей с театрами

После смерти брата основным видом деятельности Владимира стал дизайн демонстраций по программам соцреализма. Несмотря на строгость и нетерпимость к вольностям стиля, Стейнбергу удалось проявить в нем весь свой талант и творческий креатив.



➲ *Плакат к фильму «Генерал». 1927 г.*

Плакат к фильму «Преступление княжны Ширванской». 1926 г.

Москвы и некоторых других городов, в частности Киева.

• **1923 г. Стенберги стали работать плакатистами в «Совкино».** Работа была очень плодотворной: менее чем за 10 лет творчества братья выпустили более трехсот плакатов к различным фильмам. Так как в самом начале 1920-х годов советского кино еще не существовало, плакатисты набирались опыта на голливудских немых фильмах. Свои произведения плакатисты подписывали на манер цирковых дуэтов — «2-Стенберг-2».

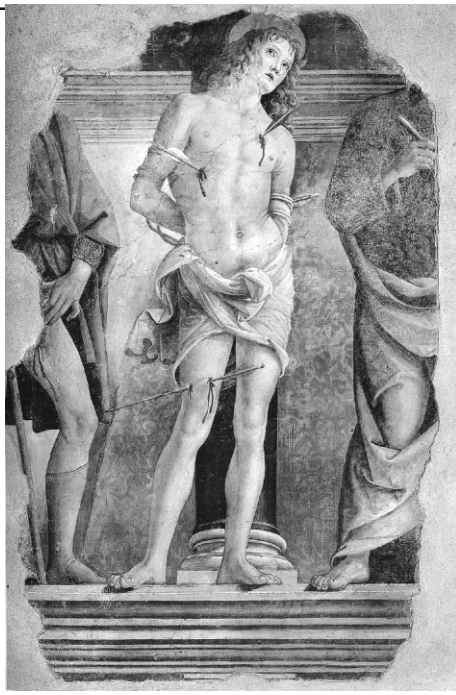
• **1933 г. Георгий Стенберг гибнет в автокатастрофе.** Оставшись один, Владимир продолжает работать художником ВСХВ, а с 1937 по 1962 год становится главным художником-оформителем Красной площади в Москве.

Братья Стенберги.

1901–1912 Иллюстрированный атлас

МУРОН проводит художественное исследование своего времени, влияние кубизма и пуризма, а также изучает работу фотографов и кинематографистов. Влияние итальянских футуристов отразилось в его работе по созданию визуальной скорости, особенно в рекламе на поездах или кораблях.

ОН ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ использовал буквы в качестве ключевых элементов дизайна и рассматривал их в качестве поверхностей. Кассандра также создает свой собственные логотипы, как у Ив Сен-Лорана. В шрифтах, используемых им почти всегда, присутствуют заглавные буквы без засечек, чья простота позволяет сделать модульную обработку и почти архитектурно геометрическую конструкцию.



Постер для Форд V-8, Watch the Fords Go By. 1937 г.

Логотип Ив Сент Лоран, разработанный Кассандром в 1963 году.

Стиль Кассандры *сочетает в себе чистые линии с драматическим использованием цвета, включая градиенты, сделанные аэрографом. Эта техника получила распространение в 1920-е годы.*

1901–1912

- **24 января 1901 г. В городе Харькове родился Адольф Жан-Мари Мурон** — графический и плакатный дизайнер, сценограф, литограф, художник и типограф, известный под псевдонимо Кассандра.
- **1925 г. Мурон был удостоен Гран-при Международной выставки декоративного искусства** за создание объявления для мебельного магазина «Лесоруб».
- **1926 г. Адольф Мурон основал агентство «Альянс график».** Он работает в рекламном агентстве ДАМУР в 1930-е годы, вместе с Леонетто Каппиелло и Альбертом Чавепейером.

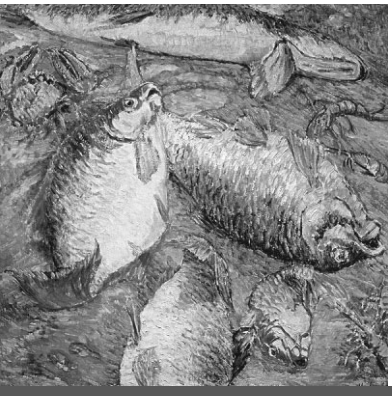
Плакат «Лесоруб». 1925 г.

Стекло. 1912 г.

«Стекло» — одна из самых ярких работ живописца. Многие искусствоведы склоняются к мнению о том, что появление этой картины повлекло за собой возникновение абстрактного направления в России. В своем творении мастер развивает идею «беспредметного искусства» и продолжает ее в картинах «Венеры» и «Кацапская Венера», где лейтмотивом становится тема идеальной красоты.

Голова быка. 1913 г.

Графика занимает особую нишу в творчестве Ларионова. Его работы отличаются утонченностью и выразительностью средств. Несмотря на примитивистский стиль, в котором выполнены картины, автору удается сделать образы живыми, многослойными и пластическими, например, как в работе «Композиция с птицей». Возможно, такого сильного эффекта мастер достиг благодаря восприятию творчества как внутреннего психологического процесса.



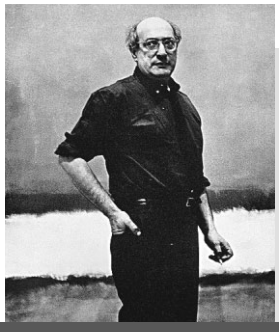
Рыбы при заходящем солнце. 1904 г.

- **1902 г. 21-летнего Михаила Ларионова выгоняют из художественного училища за написанные им работы непристойного содержания.** Позже художника восстанавливают, и он получает диплом об окончании учебного заведения. Однако годы вне учебы не проходят для него бесследно. Ларионов создает картины «Рыбы на закате», «Море», «Рыбы» и др. Все они написаны в духе импрессионизма и впоследствии украсили коллекции известных ценителей искусства.
- **1910–1912 гг. Ларионов становится первооткрывателем нового направления в русском авангарде.** Философия «лучизма» захватывает художника настолько, что он делится открытиями на страницах своих книг. В понимании Ларионова техника «лучизма» максимально передает мистическую духовную энергию в классическом ее понимании русской традиции.
- **Середина 1900-х г.ов Михаил Ларионов активно участвовал в экспозициях Товарищества передвижных художественных выставок,** Союза русских художников, часто выставлял свои работы на площадках «Мира искусства». В училище он восстанавливался уже как снискавший славу мастер.

Марк Ротко тесно сотрудничал с анархистами и часто бывал на их заседаниях. Эмма Голдман и Билл Хейвуд стали для него друзьями и соратниками, чьи выступления перед публикой стали примером для художника. Впоследствии полученный опыт он использовал в защиту сюрреализма и на организованных им же политических дебатах.

Еще одним важным этапом на пути становления Марка Ротко как художника стало знакомство мастера с философской мыслью Фридриха Ницше. После прочтения труда «Рождение трагедии», где автор утверждает, что греческая трагедия появилась, чтобы спасти человека от опасностей земной жизни, Ротко пишет серию картин, посвященных героям греческих трагедий. В работах, где варварские сцены насилия перемежаются с цивилизованной пассивностью, изображены в основном персонажи трилогии Эсхила «Орестея».

Арт-центр имени Марка Ротко. Даугавпилс. Латвия.



Марк Ротко *стал одной из ключевых фигур искусства XX столетия. Его картины — одни из наиболее дорогих в мире. Самымой дорогой послевоенной его работой считается «Оранжевое, красное, желтое». В 2012 году ее продали за 86,9 млн долларов.*

Марк Ротко.

1903–1973

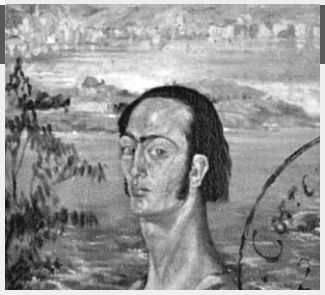
- **25 сентября 1903 г. Родился один из культовых художников XX века Маркус Яковлевич Роткович.** Он создавал картины под псевдонимом Марк Ротко. Свой творческий путь он прошел, не ограничиваясь каким-то одним направлением. Однако критики и искусствоведы считают, что большинство работ Ротко выполнены в духе абстрактного экспрессионизма.
- **1923 г. Поступив в школу дизайна, Марк Ротко обретает своего учителя — художника Макса Вебера.** Творчество Вебера входит в золотые анналы французского авангарда. Еще при жизни его называли хранилищем современной истории искусства. Вебер оказал серьезное влияние на творчество своего ученика. Благодаря учителю Ротко начал рассматривать искусство как инструмент эмоционального и религиозного выражения.
- **1936 г. Ротко начинает писать книгу о сходстве рисунков детей с работами современных художников.** В частности, про модернистов он заметил, что их картины появились под влиянием первобытного искусства. А детские рисунки, наоборот, напоминают творчество в духе примитивизма. Рукопись так и не была завершена.

Между 1936 и 1937 годом Сальвадор Дали пишет одну из самых известных картин — «Метаморфоза Нарцисса». Одновременно выходит его литературная работа под названием «Метаморфозы Нарцисса. Параноидная тема». В 1935 году в работе «Покорение иррационального» Дали сформулировал теорию параноидально-критического метода.

➲ *Марка с изображением картины Сальвадора Дали «Атомная Леда». 1949 г.*

В 1926 году его выгоняют из Академии за пренебрежительное отношение к преподавателям. В том же году Дали впервые едет в Париж, где знакомится с Пабло Пикассо. Пытаясь найти собственный стиль, в конце 1920-х годов Дали создает ряд работ под влиянием Пикассо и Жоана Миро. В 1929 году он участвует вместе с Бунюэлем в создании сюрреалистического фильма «Андалузский пес». В 1937 году художник посещает Италию и остается в восторге от произведений Ренессанса. В его работах начинает доминировать правильность человеческих пропорций и другие черты академизма.

С началом Второй мировой войны *Дали вместе с Галой уезжает в США. В 1942 году Дали выпускает беллетризованную автобиографию «Тайная жизнь Сальвадора Дали». Его литературные опыты, как и художественные произведения, как правило, оказываются коммерчески успешными. Он сотрудничает с Уолтом Диснеем. Тот предлагает Дали испытать свой талант в кино — искусстве, которое в то время было овеяно ореолом волшебства.*



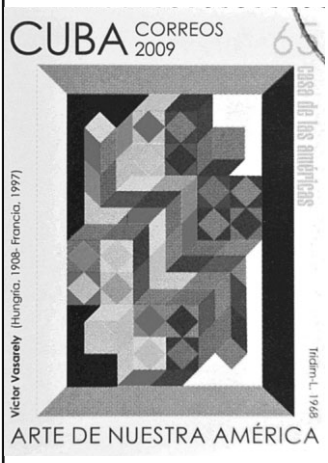
• **11 мая 1904 г. Родился Сальвадор Дали** — испанский живописец, график, скульптор, режиссер, писатель, один из самых известных представителей сюрреализма.

• **1921 г. Художник пишет картину «Автопортрет с рафаэлевской шеей».** Работа написана в год, когда умерла его мать, что, по признанию художника, было одним из тяжелейших переживаний его жизни. Это одна из первых работ Сальвадора, выполнена она в импрессионистском стиле.

• **1973 г. В Фигуэрасе был открыт Музей Дали.** Выполненное в сюрреалистическом стиле творение и сейчас привлекает массу поклонников творчества мастера. Музей представляет собой ретроспективу жизни великого художника.

➲ *Марка с изображением картины Автопортрет с рафаэлевской шеей. 1921 г.*

1906–1913 Иллюстрированный атлас

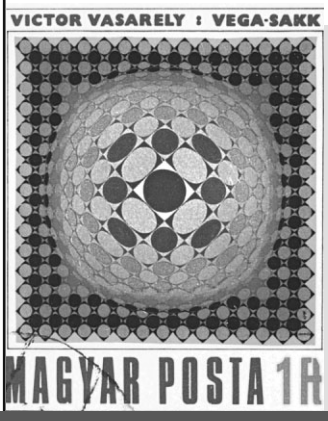


Вазарели значительно повлиял на развитие изобразительного искусства, дизайна, монументального декора. Его работы призваны создавать иллюзию, при помощи оптических эффектов вовлекать зрителя в мир одновременно реальный и кажущийся реальным, наполненный движением, меняющийся с каждым взглядом.

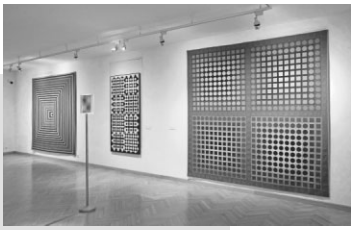
Марка с изображением композиции Tridim L. 1968 г.

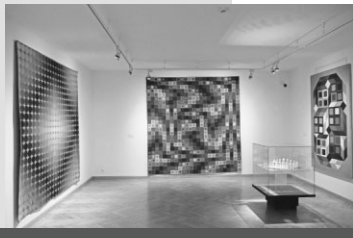
Вазарели — единственный художник, картина которого побывала в космосе: в 1982 году его коллаж «Космос», представляющий собой изображение бордово-красного цилиндра, символизирующего галактику, был помещен сначала на борт корабля «Союз Т-6» а затем космической станции «Салют–7».

Марка с изображением композиции Вега-шахматы. 1960-е гг.



Виктор Вазарели — *это псевдоним художника. Урожденному Деже Вашарейи в молодости сулили другую судьбу. В 1925 году он начинает обучение медицине, но уже через два года бросает учебу и посвящает свою жизнь искусству.*

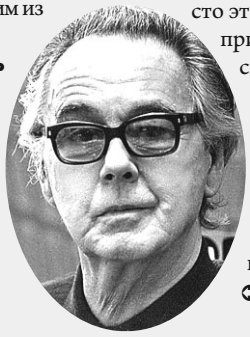




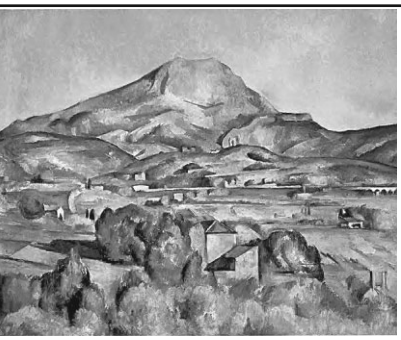
Картины художника в музее Вазарели в городе Печ. Венгрия.

1906–1913

- **1906 г. Родился Виктор Вазарели.** Французский художник, график и скульптор венгерского происхождения, являющийся одним из основоположников течения поп-арт.
- **1927 г. Вазерели решает бросить медицину, чтобы посвятить себя традиционной академической живописи.** Для этого он поступает в художественную школу Польдини-Волькман в Будапеште, известную как как центр исследований прогрессивного в то время архитектурного стиля баухауз. В учебном заведении он мог изучать архитектуру, однако вместо этого Вазерели сосредоточился на прикладной графике и типографском дизайне.
- **1950 г. Мастер занимается кинетическими скульптурами и изображениями.** Техника заключалась в накладывании друг на друга стеклянных панелей, расписанных акрилом. Также в них художник использовал оптические эффекты.



Виктор Вазарели.



Работы художника Поля Сезанна можно характеризовать как картины, выполненные в духе кубизма. Несмотря на то что тогда термина «кубизм» еще не существовало, Сезанна принято считать родителем этого направления. Его «Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю» и «Горы в Провансе» — яркое тому подтверждение.

Жорж Брак. Дома в Эстаке. 1908 г.

Один из основных принципов кубизма — отрицание действительности, которую воспринимает индивидуум. По мнению кубистов, мир куда больше структурирован и поделен на геометрические части. Художники предлагают отказаться от классического визуального восприятия, объясняя, что это всего лишь обман, а истина сокрыта в формах и линиях.

П.Сезанн. Гора Сент-Виктуар со стороны Бельвю. 1883 г.

Синтетический кубизм *же декларирует полярное аналитическому. Теперь сокрытие истины происходит в видимой действительности и осуждению подвергаются формы и линии в творческом видении. Таким образом, поздние кубисты предлагали зрителю не отдельные части целого, а, наоборот, абсолют, каким он им представлялся.*

- **1908 г. Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Грис, Гийом Аполлинер, Андре Салмон и Макс Жакоб формулируют принципы кубизма.** Они заключаются в новаторском способе представления реальности, где за основу берется совокупность простых геометрических форм. Кубизм стал первым направлением со строгой хронологией.
- **1909–1912 гг. Период расцвета аналитического кубизма.** В работах, выполненных в этом направлении, основным было не целостное, а то, из каких частей оно состоит.

Л. Попова. Портрет философа. 1915 г.

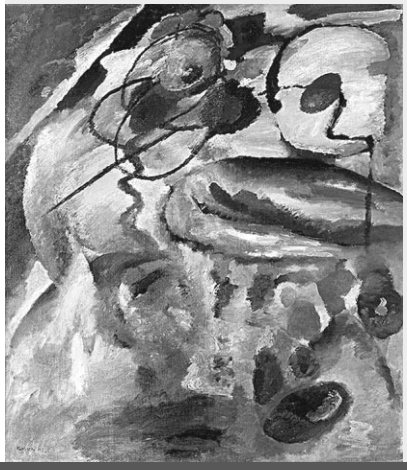
По инициативе парижского творческого объединения «Пюто» было решено сформулировать принципы, и к 1912 году художники Жан Метценже и Альберт Глез издают монографию «О кубизме».

- **1913 г. На смену аналитическому приходит синтетический кубизм.** Пограничной точкой завершения одного и начала нового считается появления коллажа. Теперь художники могли совмещать гармоничное полотно и геометрические фигуры, давая возможность моделировать, таким образом, восприятие действительности.

ВАЖНЫМ СЛАГАЕМЫМ современного языка абстракции стал белый цвет. Для Марины Кастальской, Андрея Красулина, Валерия Орлова, Леонида Пелиха пространство белого — высшего напряжения цвета — вообще наполнено бесконечными вариативными возможностями, позволяющими использовать и метафизические представления о духовном, и оптические законы отражения света.

Марка с изображением композиции Аршила Горки «Печень как петушиный гребень. 1944 г.

НАПРАВЛЕНИЕ ИСКУССТВА, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации» с помощью изображения определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, вызывая у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции.

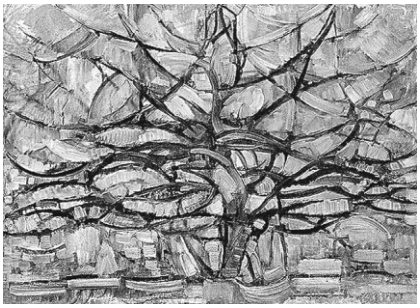


В.Кандинский. Картина с кругом. 1911 г.

1909–1960-е гг.

- **1909 г. Василием Кандинским была написана первая абстрактная картина.** В настоящее время она находится в Национальном музее Грузии. Таким образом он открыл новую страницу в мировой живописи — абстракционизм, подняв живопись до музыки.
- **1910–1915 гг. Живописцы в России, Западной Европе и США начали создавать абстрактные произведения искусства;** среди первых абстракционистов исследователи называют Василия Кандинского, Казимира Малевича и Пита Мондриана. Годом рождения беспредметного искусства считается 1910-й, когда в Германии, в Мурнау, Кандинский написал свою первую абстрактную композицию.

Скульптура Виллема де Кунинга в саду Тюильри, Париж, Франция.



В 1920-е годы во время стремительного развертывания всех авангардных направлений абстрактное искусство включало в свою орбиту кубофутуристов, беспредметников, конструктивистов, супрематистов: Александру Экстер и Любовь Попову, Александра Родченко и Варвару Степанову, Георгия Стенберга и Михаила Матюшина, Николая Суетина и Ильи Чашника. Язык нефигуративного искусства лежал в основе культуры новой, современной пластической формы, станковой, декоративно-прикладной или монументальной, и имел все возможности для дальнейшего плодотворного и перспективного развития.

Марка с изображением композиции Дж. Поллока «Конвергенция». 1952 г.

• **Конец 1940-х гг. В США получил развитие абстрактный экспрессионизм,** сформировавшийся на основе лирического асбтракционизма. Представители абстрактного экспрессионизма (Пол Поллок, Марк Тоби, Виллем де Кунинг, Марк Ротко, Аршиль Горки, Франц Клайн) провозгласили своим методом «бессознательность» и автоматизм творчества, непредвиденность эффектов («живопись действия»).

• **1960-е гг. С упадком абстрактного экспрессионизма,** заметным течением в абстракционизме становится развивавший принципы геометрической абстракции поп-арт, использующий оптические иллюзии восприятия плоских и пространственных объектов.

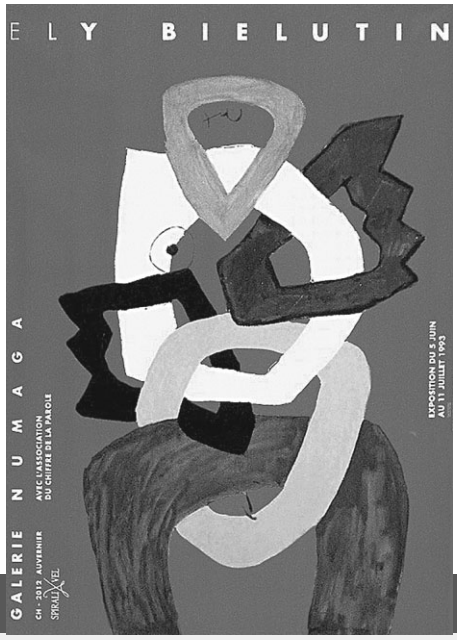
Пит Мондриан. Серое дерево. 1911 г.

1910–1950-е гг. Иллюстрированный атлас

Здание школы Баухауз в Дессау. Германия.

Уже в 1920-е годы абстракционизм становится идейной платформой для экспрессионистов, футуристов, кубистов, конструктивистов, сюрреалистов и представителей других направлений. Целью абстракционизма все они видели проявление в искусстве природы, упорядоченности в котором есть место обществу. В 1960-е годы это течение трансформировалось в поп-арт. Художники, создающие картины в этом направлении, использовали геометрические оптические иллюзии. Параллельно с поп-артом получило развитие кинетическое искусство, в творческих объектах которого использовался эффект движения.

Василий Кандинский. Церковь в Мурнау. 1910 г.



Постер «Элий Белютин». 1993 г.

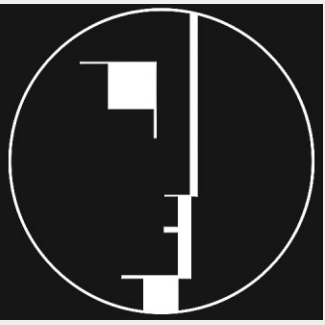
1910–1950-е гг.

- **1910 г. Зарождение абстрактного искусства.** В этом году Василий Кандинский пишет свою первую картину в духе абстракционизма. Через год в Мюнхене выходит его книга «О духовном в искусстве», которую можно считать манифестом первых последователей направления.
- **1920–1930 гг. Появление объединений художников-абстракционистов.** В Париже появляются общества «Круг и Квадрат», «Абстракция-Творчество», в Нидерландах — «Стиль», в Германии возникает школа Баухауз. Философия направления становится близкой не только живописцам, но и архитекторам, декораторам. Стиль используется в художественном конструировании и промышленном искусстве.
- **1940-е гг. Абстракционизм трансформируется в новые направления.** Одно из таких появляется в ходе синтеза экспрессионизма и лирического абстракционизма. Его родоначальниками становятся Марк Ротко,

В **СССР после XX съезда КПСС** художники надеялись открыто демонстрировать свое искусство, однако выставка в Манеже, прошедшая в 1962 году, показала обратное. Абстракционисты подверглись резкой критике со стороны правительства, что заставило их уйти в подполье. Это не помешало развитию направления и появлению талантливых художников, таких как Люциан Грибков, Тамара Тер-Гевондян, Вера Преображенская, Владислав Зубарев.

Скандал на выставке МОСХа в Манеже. Никита Хрущев и Эрнст Неизвестный (крайний справа). 1962 г.

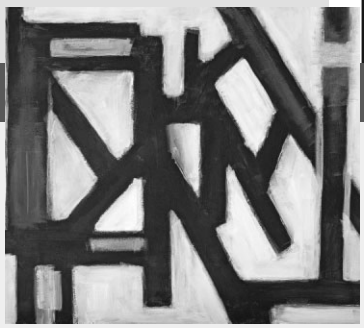
Абстракционизм *достаточно активно развивался и разветвлялся. Изначально направление разделилось на геометрическую и лирическую абстракции. Последователи первой были приверженцами правильных форм (один из ярких представителей К. Малевич), вторые считали важным в композиции проявление динамики и движения.*



Эмблема Баухаус.

Франц Клайн, пропагандирующие завершенность беспредметной композиции. Теперь отсылка к метафизичности и связь с действительностью теряют свою актуальность.

- **1950-х гг. Абстракционизм возвращается в Россию,** точнее в Советский Союз. Первым неформальным сообществом стала студия «Новая реальность», основоположником которой стал Элий Михайлович Белютин.



Композиция в стиле Франца Клайна.

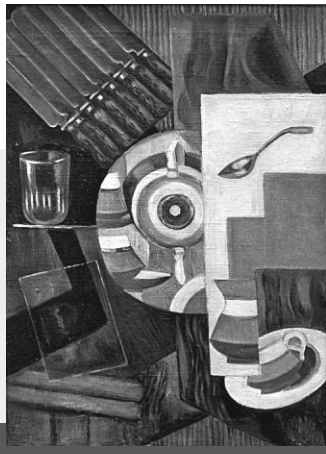
1910-е гг. — 1932 Иллюстрированный атлас

А. Богомазов. Трамвай. 1914 г.

Один из основоположников течения, В. Хлебников занимался экспериментами в области русского языка. Он писал: «Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращенья всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова — вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призрак<и>, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, — мое второе отношение к слову».

О. Розанова. Шкаф с посудой. 1915 г.

Кубофутуризм считается результатом взаимовлияния поэтов-футуристов и живописцев-кубистов. Литературный футуризм был тесно связан с авангардными художественными группировками 1910-х годов, такими как «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Союз молодежи». Пропагандировалось взаимодействие поэзии и живописи. Оно явилось толчком формирования кубофутуристической эстетики.



Хлебников, *стремясь расширить границы языка и его возможности, много работал над созданием новых слов. Согласно его теории, слово лишается смыслового значения, приобретая субъективную окраску: «Гласные мы понимаем, как время и пространство (характер устремления), согласные — краска, звук, запах».*

1910-е гг. — 1932

- **1910-е гг. Возникло новое направление в искусстве — кубофутуризм,** наиболее характерное для русского художественного авангарда тех лет, стремившееся соединить принципы кубизма (разложение предмета на составляющие структуры) и футуризма (развитие предмета в четвертом измерении, то есть во времени).
- **1908 г. Появилась первая футуристическая группа «Гилея».** В нее входили Д. и Н. Бурлюки, В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский, Е. Гуро, А. Крученых и Б. Лившиц. Они называли себя также «кубофутуристы», или «будетляне». Название предложил В. Хлебников.
- **Март 1918 г. Публикуется «Манифест летучей федерации футуристов».** Его подписали Д. Бурлюк, В. Каменский и В. Маяковский. В нем призывают «пролетариев фабрик и земель к третьей бескровной, но жестокой революции — революции духа».

В. Хлебников.

Владимир Татлин — один из родоначальников конструктивизма, известен своими картинами, авангардными конструкциями-скульптурами, а также архитектурными проектами, получившими признание во всем мире. Его работы известны и в России, и в Европе.

Продавец рыб. 1911 г.

Как и у Пикассо, его авангард тесно связан с реальностью. В работах художника прослеживается гармоничный синтез механического и живого. «Искусство умерло! Да здравствует машинное искусство Татлина!» — декларировали немецкие художники Джон Хертфилд и Геогр Грос еще в 1920 году. Творчество Татлина вдохновляло мировую общественность и вселяло веру в то, что его проекты будут благополучно реализованы. Так, «Летатлин», несмотря на скепсис инженеров, пытались запустить несколько раз.

Матрос (Автопортрет). 1911 г.

Татлин *остро чувствовал дух времени. Его новаторство, революционный взгляд на реальность позволяли совмещать то, на что ранее никто не решался. Некоторые искусствоведы считают, что часть его идей пересекается с творческими замыслами Пабло Пикассо, в чьей мастерской он однажды побывал.*

- **1911 г. Владимир Татлин пишет автопортрет «Матрос».** Стиль, в котором выполнена работа, искусствоведы характеризуют как авангард. Также в картине прослеживаются каноны, используемые при иконописи. «Матрос» стал одной из популярных работ художника, в которой отражены особенности раннего творчества Татлина.
- **1917 г. Ознаменовавшийся Октябрьской революцией, стал для Татлина знаковым.** Под впечатлением от происходящего в стране художник создает проект памятника III Интернационалу. По идее автора, строение должно было стать не просто памятником, а жилым домом для представителей Коминтерна.
- **1932 г. Состоялась персональная выставка Владимира Татлина.** На тот момент авангардист находится на пике популярности, а его работы на слуху. Однако меняется отношение власти к искусству, и его творческие проекты называют безнадежно утопичными. Татлин оставляет проектную работу и снова пишет картины.

1911–1932 Иллюстрированный атлас

➲ *Работы Ренато Гуттузо на Международной выставке в Турине. 1961 г.*

Ранние работы Гуттузо — портреты, натюрморты, бытовые сцены – отличались энергичной манерой и выразительностью. В 1938 году он создает первое значительное произведение — «Казнь в поле», которое посвятил поэту Федерико Гарсиа Лорке. В том же году студент Э. Треккани организовал антифашистский литературно-художественный журнал «Корренте», в издании которого активное участие принял и Гуттузо.

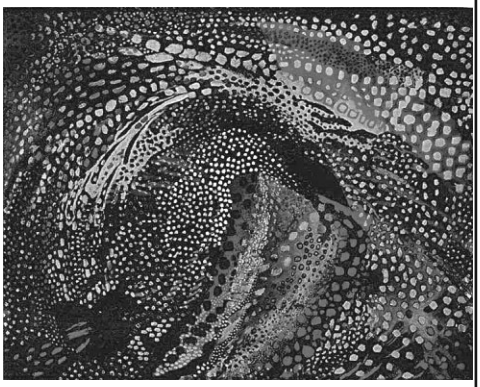
После войны художник работает над известными сериями картин: «Прачки», «Швеи», «Возчики», «Рудокопы». К концу 1940-х годов Гуттузо создает картины «Убийство руководителя профсоюза», «Мафия» и первые эскизы к «Захвату крестьянами пустующих земель в Сицилии». В них художник хочет глубже проникнуть в секрет пластики формы, найти логически совершенную структуру. Сочетания сильных цветовых плоскостей в кубистических композициях увеличивают эмоциональный заряд живописи.

Картины художника 1960–1970-х годов — *«Донесение из Вьетнама», «Рим — открытый город», «Новости», «Посещения» и многие другие, панно, рисунки Гуттузо — говорят о безостановочности поисков художника, его смелом экспериментировании, позволяющем расширить границы образной выразительности, эмоционально-психологического воздействия в соответствии с требованиями и условностями современного восприятия.*

1911–1932

- **26 декабря 1911 г. (2 января 1912 г.). На Сицилии в Багерии близ Палермо в семье землемера родился Ренато Гуттузо.** Свои первые профессиональные уроки он получил от народного мастера Эмилио Мурдоло, расписывавшего кареты. Учась в лицее, Гуттузо одновременно занимается живописью: знакомится с книгами по искусству, посещает мастерские художников. В конце 1920-х годов появляются его первые картины.
- **1939 г. Ренато пишет картину «Извержение Этны».** Композиция картины выглядит очень символично. На переднем плане картины Гуттузо изобразил самого себя в фигуре молодого крестьянина, с энергично поднятой рукой и волевым, заставляющим идти вперед взглядом из картины.
- **24 марта 1944 г. Рим был потрясен известием о расправе с 320 заложниками,** расстрелянными гитлеровцами в Фоссо-Адреатино. Гуттузо стал свидетелем этого расстрела. Возвращаясь вечером в опустевшую редакцию «Документе», Гуттузо на случайных листах бумаги набрасывал первые рисунки. Так появился альбом акварельных рисунков «С нами бог!».

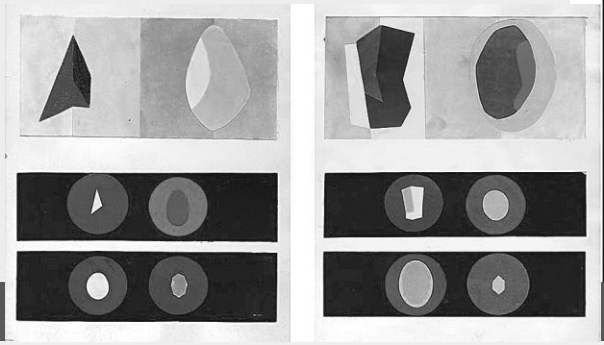
Михаил Матюшин не был первым, кто считал, что искусство не может существовать как отдельное направление. По его мнению, оно живо в синтезе с реальностью, наукой, религией, биологией. В свою очередь, все эти науки действуют по законам природы, в которой художник и видит истинный источник жизни.



Рассуждая о теории органического направления, Матюшин говорит о том, что изображать природу — это ошибка. Нужно создавать новое по тем же принципам, что и природа. Увлеченный этой идеей, он создает своей знаменитый «Зорвед», где изучает цвет и форму, применяя научный подход и используя в своей работе опыты. Теория художника остается актуальной и по сей день.

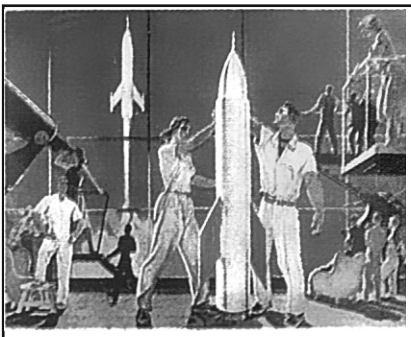
Красочно-музыкальная композиция. 1918 г.

В 1960-е годы *в контексте органического направления творили ученики Матюшина Стерлигов и Кондратьев. А в 1999-м и в 2001 годах в Москве и Кельне прошли две выставки, посвященные органике. На них были представлены как современные работы, так и работы художников начала XX века.*



- **1913 г. Михаил Матюшин создает музыку для оперы «Победа над солнцем».** В этот период художник и композитор вместе с женой Еленой Гуро тесно сотрудничает с кубофутуристами.
- **В середине 1910-х г.ов Михаил Матюшин в рамках авангарда изобретает новый стиль,** непохожий на те, что уже есть. Философия органического направления начала формироваться у художника под впечатлением трудов Петра Успенского, математика, глубоко изучавшего религию. В частности, речь идет о теории «четвертого измерения», на которую ученого вдохновили труды мистика Георгия Гурджиева.
- **1932 г. Вышел в свет «Справочник по цвету»,** в котором Матюшин структурирует и анализирует опыты, проводимые «Зорведом». В книге он формулирует выводы, связанные с восприятием света. Например, Матюшин и его ученики считали, что разные цвета влияют по-разному на видение одних и тех же фигур.

Цветовые таблицы Матюшина из книги «Справочник по цвету».



В период Великой Отечественной Войны Александр Александрович посещает разбомбленный Севастополь. Вид некогда любимого города потрясает художника. Дейнека вспоминает: «Сквозь вьюгу, снег, который сечет лицо и рвет с плеч плащ-палатки, мчался танк с людьми на нем, в масле, копоти, обледенелыми, с обожженными морозом лицами и заснеженными бровями и ресницами. Это был Микеланджело, барочное буйство человека и природы…». У него возникает идея написать батальное полотно, чтобы запечатлеть героизм защитников города. В результате в 1942 году рождается знаменитое полотно «Оборона Севастополя».

Марка с изображением картины А.А. Дейнеки Покорители космоса. 1961 г.

Являясь одним из передовых художников молодого Советского государства, Дейнека писал о промышленном производстве, индустриализации, жизни современного города и горожан, физической культуры и массового спорта («В Донбассе», 1925, «Перед спуском в шахту», «На стройке новых цехов», «Лыжники», 1926, «Текстильщицы», 1927).

Александр Александрович *получил множество наград за служение Отечеству. В 1964 году художник за мозаичные работы «Хорошее утро» и «Хоккеисты» получает Ленинскую премию. А в 1969 его награждают орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями, дают звание героя Социалистического Труда.*

1899–1928

- **20 мая 1899 г. В Российской империи, в городе Курск родился Александр Александрович Дейнека** — советский живописец-монументалист и график, ставший для советского народа «певцом революции и новой жизни».
- **1918 г. Дейнека работает фотографом в Угрозыске.** Революция застигла будущего художника получающим образование в Харьковском художественном училище. Октябрьские события повлияли на судьбу Дейнеки. После окончания учебы он занимается оформлением агитпоездов, выпускает плакаты, принимает участие в театральных постановках.
- **1922 г. Александр Александрович иллюстрирует басни Крылова.** В этот период на художника оказал большое влияние Владимир Андреевич Фаворский. Можно проследить это, сравнив полотна художников. Также множество рисунков Дейнеки посвящено человеческой фигуре, его привлекает телесное и выразительное.
- **1913 г. У Казимира Малевича появляется идея создания знаменитого «Черного квадра-**

Самая популярная работа Казимира Малевича — «Черный квадрат». Эта картина — своеобразный художественный манифест супрематизма, направления, для которого присущ взгляд на пространство извне. Искусством здесь является не только само произведение, но и работа над ним. Черный цвет в картине — это максимально приближенный к идеальному черному. У цвета нет каких-либо оттенков. Подобного эффекта художник достиг благодаря технике наложения красок.

Черный крест. 1915 г.

Портрет Уны. 1934 г

Особенность этой техники, которую также использовали голландские живописцы, позволяла в разные годы экспертам вычислить подделки, не принадлежащие кисти Малевича. Еще одна особенность «Черного квадрата» заключается в том, что художник не чертил, а рисовал геометрическую фигуру так, чтобы визуально она выглядела квадратом. Во время создания работы автор ориентировался на искажения сетчатки глаза. Таким образом, он достиг идеальной для зрителя формы квадрата.

Картину «Черный квадрат» *Казимир Малевич писал три раза. В один из них работа была создана в рамках триптиха в супрематическом стиле. Выполнены «Черный круг» и «Черный крест» в той же сложной и уникальной технике. Сам автор декларировал этими картинами максимальную отрешенность от предметности и выход на новый уровень восприятия через обнуление классического видения искусства.*

та». Она зародилась в Петербурге, где художник работал над декорациями и костюмами оперы «Победа над Солнцем». В одной из сцен на заднем плане он поместил наполовину черный квадрат. Впечатленный замыслом, Малевич начинает продумывать детали и уже через два года выставляет картину в Петрограде.

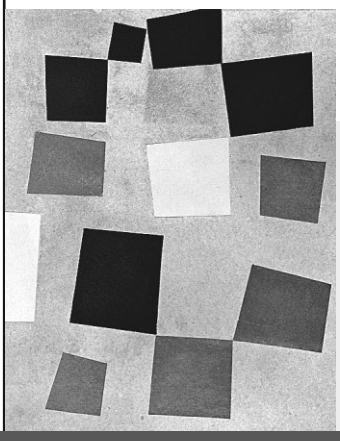
- **1915 г. Малевич издает манифест «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм»,** параллельно создавая картины в супрематическом направлении. В это же время художник участвует в футуристической выставке, где публике были представлены работы, выполненные в том же стиле.
- **1928 г. Ознаменован масштабной подготовкой к персональной выставке в Третьяковской галерее.** Некоторые картины художник переписывает и датирует более ранними сроками. Таким образом удалось восстановить некоторые работы периода импрессионизма, крестьянский цикл. Также специально для мероприятия Малевич готовит третий вариант картины «Квадрат». Выставка пользовалась успехом у посетителей.

1916–1948 Иллюстрированный атлас

Стиль дадаизм можно назвать предвестником сюрреализма. Как и многие другие стили, дадаизм возник как реакция на Первую мировую войну. Тогда многие люди вынуждены были бежать из военных территорий в нейтральную Швейцарию. Оставшись без родины и потеряв жизненные ориентиры, художники-дадаисты начали проповедовать антиискусство, в котором нет ни морали, ни логики, ни традиций. Сутью самовыражения стала провокация как способ существования.

Коллаж Ханны Хех «Вырезано кухонным ножом» (1919–1920).

Коллаж берлинских дадаистов имеет множественный состав, визуально насыщенный и чаще всего носит ярко выраженный протестный, политический заряд. Коллаж дает шанс выразить в зрительной форме то, что могло быть запрещено цензурой, если бы оно было сказано словами. Берлинский коллаж активно использует фрагменты фотографий. Художники называют себя «фотомонтажниками».



Дадаисты *в Цюрихе сделали упор на произвольность комбинирования элементов и случайность коллажа. К примеру, Ханс Арп, создавая свои коллажи, в случайном порядке высыпал на лист картона четырехугольники из цветной бумаги и приклеивал их так, как они ложились.*

Ханс Арп. Формы и цвета. 1919.

1916–1948

- **1916–1922 гг. Возникновение дадаизма,** или дада — авангардистского течения в литературе, изобразительном искусстве, театре и кино. Зародилось оно во время Первой мировой войны в нейтральной Швейцарии, в Цюрихе (в кабаре «Вольтер»). Существовало с 1916 по 1922 год.
- **1918 г. Основатель течения поэт Тристан Тцара обнаружил в словаре слово «дада».** «На языке негритянского племени Кру, — писал Тцара в манифесте, — оно означает хвост священной коровы, в некоторых областях Италии так называют мать, это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынском языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета ».
- **12 апреля 1918 г. Состоялось первое мероприятие «Берлин Дада».** Манифест выразил разочарование экспрессионизмом, установленным «за границей, и сделан в Германии в соответствии с идиллией откорма и ожидание хороших зарплат… он не имеет стремления людей действия. Тех, кто подписал манифест, он собрал под знаменем борьбы да-да!!!»

Основной темой картин Уайета были провинциальный быт и американская природа. В работах художника доминирует живое пространство. Картины наполнены воздухом, которым хочется наполнить легкие. Это можно увидеть в лучших из его работ — «Ветер с моря», «Молодая Америка», «Северная точка», «День Крота».

Одним из разделов творчества Уайета были портреты близких. В своих картинах Эндрю размывает личные черты человека, оставляя только похожий силуэт, как бы намекая зрителю на изображаемую персону. Так портрет маленького сына, сидящего в поле, назван «Вдали от дома», изображения жены, лежащей в траве, — «Отдаленный гром» или «Сборщица ягод». Шедевром этого периода творчества стал автопортрет художника «Шагающий по сорной траве». На автопортрете видны лишь ноги художника, шагающего по траве.

В каждом произведении *центром является природа либо дом. Художник говорит, что любит, «лежа на земле, изучать какой-нибудь цветок или сухую травинку, вживаться в их бытие». В некоторых картинах люди также становятся предметом пристального изучения. Проследить это можно в «Портрете Анны Кернер» и многочисленных акварелях, таких как «Вечер у Кернеров», «Кернеры».*

➲ *Мечтающий. 1952 г.*

- **12 июля 1917 г. В Чеддс-Форде, штат Пенсильвания (США). родился американский художник-реалист Эндрю Ньюэлл Уайет.** Впоследствии Уайет станет одним из ярчайших художников современного искусства США в XX веке.
- **1947 г. Уайет знакомится в Кашинге с братом и сестрой Олсонами.** Альваро и Кристина Олсоны станут главными героями произведений художника на многие годы.
- **1948 г. Уайет пишет свое самое знаменитое произведение — картину «Мир Кристины».** В данный момент полотно экспонируется в Нью-Йорке в Музее современного искусства. На картине изображена полулежащая на земле фигура женщины в розовом платье. Сам Уайет описывал платье так: «высохшая раковина омара, выброшенная на берег и раздавленная».

➲ *Эндрю Ньюэлл Уайет.*

1920 — 1927–1929 Иллюстрированный атлас

КОНСТРУКТИВИЗМ проявлялся не только в архитектуре. Он также существовал в дизайне, полиграфии, художественном творчестве. Конструктивизм в фотографии отмечен геометризацией композиции, съемкой в головокружительных ракурсах при сильном сокращении объемов. Такими экспериментами занимался, в частности, Александр Родченко.

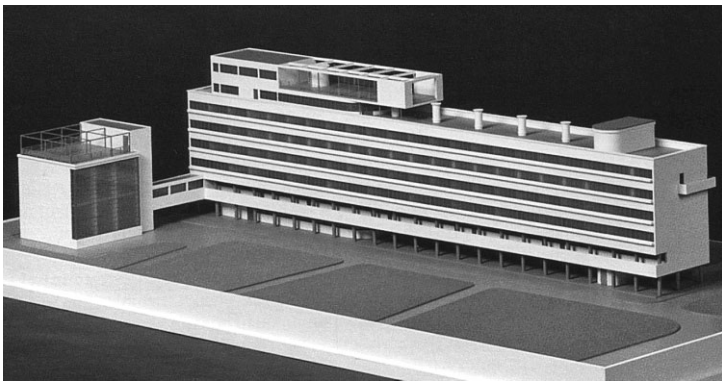
Здание Наркомзема. Москва. 1933 г.

НОВАТОРСТВОМ В КОНСТРУКТИВИЗМЕ *было все, начиная от самих строений, заканчивая фабриками, яслями, общежитиями. Стиль формировался в противовес всему старому, буржуазному, индивидуальному. В нем нет места пережиткам прошлого.*

1920 — 1927–1929

- **1920 г. — первая половина 1930-х г.ов. В СССР зарождается конструктивизм.** Авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве.
- **1922–1923 гг. В Москве были проведены первые архитектурные конкурсы** на проекты Дворца труда в столице,

Чертеж сценической конструкции для спектакля «Великодушный рогоносец» Л.С. Попова. 1922 г.



Модель дома Наркомфина на Новинском бульваре.

Основные принципы конструктивизма сформулированы группой архитекторов А. А. Веснина и М. Я. Гинзбурга в своих выступлениях. Геометризм, плоские крыши, обилие стекла, нетрадиционные формы, полное отсутствие декора — отличительные черты этой архитектуры. Конструктивизм также был реакцией на дворянскую и купеческую архитектуру, надменную, помпезную и классически традиционную. Творческие люди эпохи авангарда 1920–1930-х годов отвергли принцип «искусство ради искусства» и решили, что отныне оно должно служить исключительно практическим целям.

Интерьеры Дома Мельникова.

здания московского филиала газеты «Ленинградская правда», здания акционерного общества «Аркос». В этих конкурсах участвовали уже признанные мастера архитектуры, такие как Моисей Гинзбург, братья Веснины, Константин Мельников, Илья Голосов и др.

- **1928–1930 гг. Гинзбург и Милинис построили на Новинском бульваре дом-коммуну сотрудников Наркомфина.** Дом спроектирован таким образом, чтобы его жители обеспечивались всем необходимым. В корпусах была жилая зона, столовая, спортивный зал, библиотека, корпус общественного обслуживания, ясли, детский сад, мастерские.
- **1927–1929 гг. В Кривоарбатском переулке в Москве по проекту выдающегося советского архитектора Константина Мельникова был построен дом.** Особенностью является его необычная конструкция в виде восьмерки, которая позволяет визуально сделать дом внутренне просторнее.

1920–1937 Иллюстрированный атлас

Конструктивизм как метод стал недолгой, но яркой историей, оставившей след не только в анналах молодого советского государства. Французский архитектор-авангардист Ле Корбюзье, с которым удалось подружиться конструктивистам 1920-х, с большим интересом изучал проекты. А его концепции часто становились основой для идей И. Леонидова, М. Барща, М. Гинзбурга и др.

Интерьер здания Центросоюза в Москве. Архитектор Ле Корбюзье. 1937 г.

Дворец культуры ЗИЛа.

1920–1937

- **1920 г. Появление термина «конструктивизм» как одного из направлений авангарда.** Зародился он в советской художественной среде. Новое видение проектирования зданий со временем стало популярно не только в Советском Союзе, но и в Европе. Например, Эйфелева башня совместила в себе модерн и конструктивизм. Пионерами нового метода называют Владимира Татлина и Александра Родченко.
- **1923 г. Строительство первого здания по канонам конструктивизма.** Московский дворец труда создан по проекту архитекторов — братьев Весниных. Через три года они становятся соорганизаторами ОСА (Объединение современных архитекторов), где разрабатывают новый метод проектирования сооружений. Отличительной особенностью становится максимальная функциональность, определяющая внешнюю форму здания.
- **1930 г. В Москве заканчивается строительство Дома Наркомфина (архитекторы М. Гинзбург и И. Милинис).** Жилой дом переходного типа — экспериментальный проект,

Проект Дома Наркомфина воплотил в себе все пять принципов Ле Корбюзье. Первый этаж начинался на 2,5 метра выше земли. Здание держалось на столбах-опорах, что позволило организовать стоянку под домом и сделать фасад из желаемого материала. Крыша плоская, на ней были терраса и пентхаус наркома Милютина. Остальные два принципа основывались на каркасном строительстве: свободная планировка и «ленточные» окна.

➲ *Братья Веснины. Проект Дворца труда в Москве. 1923 г.*

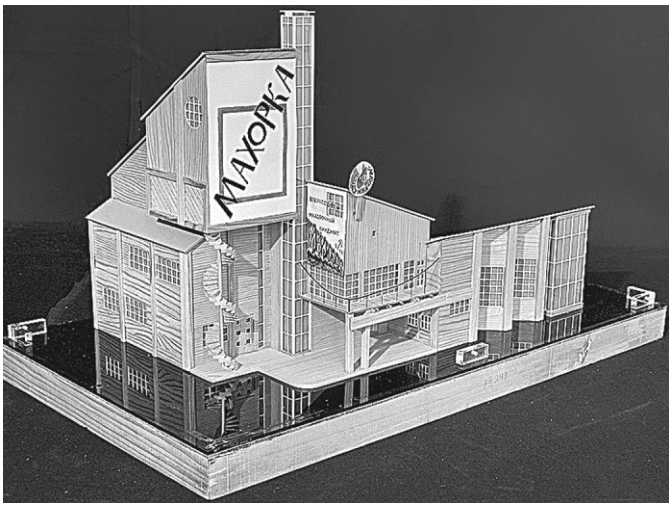
Дом наркомфина. Внешний вид.

Конструктивизм *стал отправной точкой развития для целой плеяды талантливых архитекторов, например, таких, как Иван Леонидов. Его проектные работы, созданные в 1925–1930 годах, не потеряли своей актуальности и в наши дни. Проектом Института библиотековедения им. Ленина в Москве были вдохновлены создатели центрального ансамбля Всемирной выставки в Нью-Йорке и Бразильского правительственного центра.*

в котором семейная структура уничтожалась не полностью. Здесь были трехкомнатные квартиры, и однушки с необычной планировкой. Местами общественного пользования на территории здания стали кухни, столовые, кладовые, прачечные.

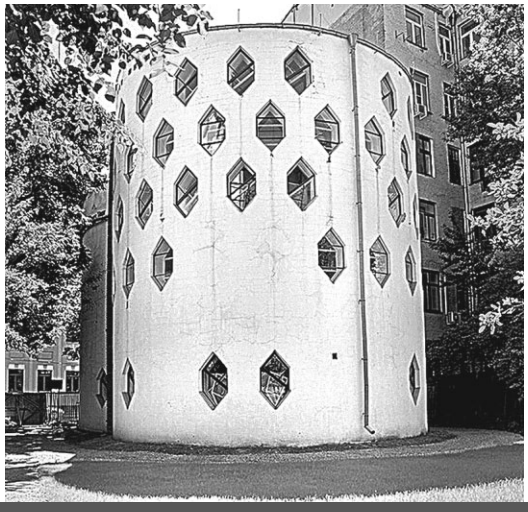
• **1931–1937 гг. Строительство Дворца культуры ЗИЛа по проекту братьев Весниных.** Это здание братья проектировали, основываясь на принципах, сформулированных ранее Ле Корбюзье — французским архитектором с мировым именем. Дворец имеет свободную планировку, удлиненные окна и максимально функциональное пространство.

➲ *Строительство Эйфелевой башни. 1888 г.*



➲ *Макет павильона «Махорка» архитектора К. С. Мельникова.*

Работы Константина Мельникова получили широкий резонанс в начале 1920-х годов. Спроектированные им строения были узнаваемы и необычны. Архитектор творил в духе авангарда и не относил свой стиль ни к одному из существовавших на тот момент направлений, считая любые рамки губительными для творчества.



➲ *Дом Мельникова.*

1923–1985

• **1923 г. На Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке одним из привлекающих внимание становится павильон Всероссийского махорочного синдиката «Махорка».** Необычное строение спроектировано молодым архитектором Константином Степановичем Мельниковым. Павильон с крупными консольными свесами был изготовлен из дерева и имел открытую винтовую лестницу.

➲ *Константин Мельников у павильона «Махорка». 1923 г.*

Многие работы Степанова получили всемирное признание. Например, возведенный в 1929 году Дом культуры им. Русакова. Это уникальное строение с вынесенными наружу балконами для зрителей. Такого до Степанова не делал никто. В этом здании архитектор также реализовал идею двигающейся стены и системы трансформируемых перегородок.

➲ *Дом культуры им. Русакова. Москва. Архитектор К.С. Мельников. 1931 г.*

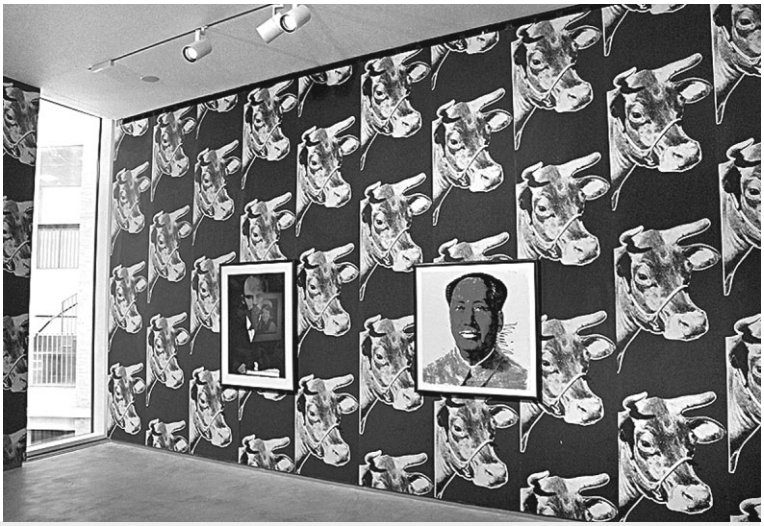
Стеклянный саркофаг для Мавзолея В.И. Ленина, спроектированный К. Мельниковым.

Уважение и авторитет *в профессиональных кругах он заслужил после воплощения в жизнь проектов «Махорка» и советского павильона в Париже. В 1920-е он занимается проектированием гаражей, клубов и других функциональных зданий столицы, во многом определив облик города на несколько десятилетий.*

- **1924 г. Константин Степанович выполняет проект стеклянного саркофага для Мавзолея В.И. Ленина.** Этот проект закрепил за ним профессиональный успех. Правительственная комиссия во главе с Феликсом Дзержинским посчитала эту работу максимально раскрывающей идею вечно живого вождя. В созданном всего за 10 дней саркофаге тело Ленина пролежало вплоть до эвакуации.
- **1927–1929 гг. По собственному проекту Степанов строит дом в Кривоарбатском переулке в Москве.** Внешне здание напоминает два соединенных цилиндра, которые, если смотреть сверху, напоминают знак бесконечности. Окна строения представляют собой шестиугольники. Подобная форма остекления позволяет вместить в помещение больше света.
- **1985 г. Увидела свет книга «Константин Степанович Мельников:** Архитектура моей жизни. Творческая концепция. Творческая практика». В состав книги вошли мемуары архитектора, его лекции, а также статьи о его работах. В этой книге наиболее емко рассказано о творчестве зодчего.

1928–1962 Иллюстрированный атлас

По мнению Уорхола, движущееся в пространстве произведение искусства — это новое слово в живописи, сущность красоты которого открывалась в движении. Росписью кузова автомашины Уорхол занимался лично. Краски наносил подручным материалом, в том числе и пальцем. Энди Уорхол говорил: «Я пытался нарисовать, как выглядит скорость. Когда машина движется на большой скорости, все линии и цвета смазываются».



➲ *Выставка произведений Энди Уорхолла в Белфасте, Северная Ирландия, апрель 2013 г.*

3 июня 1968 года *радикальная феминистка Валери Соланас вошла в «Фабрику» и три раза выстрелила Уорхолу в живот. После чего подошла к полицейскому и сказала: «Я стреляла в Энди Уорхола». Пострадавший перенес состояние клинической смерти и пятичасовую операцию, закончившуюся успешно.*

Энди Уорхол и актриса Джо Анн Уорли. 1990-е гг.

1928–1962

• **6 августа 1928 г. В Питтсбурге (США) родился Энди Уорхол.** Настоящее имя — Эндрю Вархола. Он был американским художником, продюсером, дизайнером, писателем, коллекционером, издателем журналов и кинорежиссером, а также заметной персоной в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии «homo universale», создатель произведений, которые являются синонимом понятия «коммерческий поп-арт».

• **1949 г. Уорхол переезжает в Нью-Йорк,** где начинает работать оформителем витрин магазинов, рисовать открытки и рекламные плакаты. Позже его принимают на работу художником-иллюстратором в журналы Vogue, Harper's Bazaar и еще в несколько менее популярных изданий. В этот период он видоизменя-

Фабрика (студия Энди Уорхола) на Манхэттене. Нью-Йорк.

Уорхол одним из первых применил трафаретную печать как метод для создания картин. В своих ранних шелкографиях он использовал собственные, нарисованные от руки изображения. В 1963 году Уорхол купил здание на Манхэттене, здание получает название «Фабрика», тут Энди ставит на поток создание произведений современного искусства. В 1964 году состоялась первая выставка арт-объектов Уорхола. Экспозиция заключалась в демонстрации около сотни копий упаковочной тары, коробок из-под кетчупа «Хайнц» и стирального порошка «Brillo».

БМВ М1, раскрашенный Энди Уорхоллом.

ет свою фамилию, начав писать ее без последней буквы «а» — Уорхол.

- **1960 г. Уорхол создал дизайн для банок Coca-Cola,** который принес ему известность художника с неординарным видением искусства. В начале 1960-х Уорхол все больше занимался графикой, создавая в основном произведения с изображением долларовых банкнот.
- **1960–1962 гг. Уорхол создает цикл произведений с изображением консервных банок супа «Кэмпбелл».** Первоначально плакаты с банками супа исполнялись в технике живописи: «Банка с супом Кэмпбелл (рисово-томатный)» а немного позже — в технике шелкографии («Тридцать две банки супа Кэмпбелл», «Сто банок супа Кэмпбелл», «Двести банок супа Кэмпбелл» — все 1962).

Банка с супом Кэмпбелл.

Содержание

Предисловие 3
300–30 тыс. лет до н. э. —
3400–3200 годы до н.э. 4
IV тыс. до н. э. —
III тыс. до н. э. 6
Конец XV в. до н.э. —
Ок. 1470 г. до н. э. 8
VI в. до н.э. — 344–406 гг. н. э. . 10
Ок. VI в. до н. э. —
VII–VIII вв. н. э. 12
Ок. 4000 г. до н.э. —
1750-е гг. до н. э. 14
VIII в. до н. э. —
Ок. 330 г. до н. э. 16
VII в. до н. э. — 315 18
VII в. н. э. — 705–715 20
Прим. 1000 —
Сер. XII—XVII в. 22
Ок. 1267 — 1305–1308 24
Ок. 1360 — 1390. 26
1400–1445 28
1428–1428 30
1425–1429 — 1505. 32
1430–1480 — нач. 1470-х гг. . . . 34
1438–1472 36
1440 — ок. 1475 38
1441– 1474 40
1445 — 1471–1488. 42
1445–1452 — 1510. 44
1452–1500 46
1459–1500-е гг. 48
1467 — 1495–1502. 50
1470—1504. 52
1472–1491 54
1477 — 1516–1518. 56
1480 — 1522–1523. 58
1483 — 1505–1506. 60
1477 — 1516–1518. 62
1495–1532 64
1517–1576 66
1525–1588 68
1528–1561 70
1532—1573. 72
1541–1559 74
1558–1591 76
1568 — 1591–1593. 78
1477 — 1516–1518. 80
1577–1605 82
1581–1630 84
1582–1565 86
1587–1640-е 88
1588–1621 90
1590–1626 92
1591–1592 — 1624. 94
1594 — 1607–1610. 96
1596 98
1598–1634 100
1641 — 1630–1637. 102
1599 — 1622–1623. 104
1606–1633 106
1610–1720 — XVIII в. 108
1606–1633 110
1611 112
1616 — 1662–1663. 114
1621–1652 116
1632 — 1666–1667. 118
1637–1711 120
1638–1720 122
1656–1860 124
1667 126
1682–1746 128
1684–1730 130
1606–1633 132
1697–1747 134
1698–1775 136
1700–1709 138
1770-е гг. — 1811 140
1703–1741 142
1712–1755 144
1723–1768 146

1727–1759 148
1732 — 1771–1773..... 152
1741–1743 154
1746–1796 156
1748–1789 158
1754–1795 160
1755–1811 162
1762–1810 164
1774–1802 166
1776–1821 168
1780–1824 170
1780–1827 172
1789–1820 174
1796–1832 176
1798–1831 178
1799–1830 180
1800–1847 182
1806–1834 184
1810–1848 186
1817–1866 188
1830–1884 190
1831–1860 192
1832–1862 194
1832–1870 196
1834–1875 198
1834–1886 200
1834–1886 202
1837–1872 204
1837–1890 206
1839–1875 208
1840–1871 210
1841–1883 212
1842–1874 214
1844–1891 216
1846 — 1882–1894..... 218
1848–1895 220
1848–1856 222
1849–1989 224
1860-е – сер. XIX в. 226
1860 — 1893–1894..... 228
1861–1905 230
1861–1912 232
1862–1909 234
1864–1893 236
1865–1888 238
1867–1911 240
1869–1931 242
1874–1902 244
1878–1912 246
1878–1922 248
1879 –1915 250
1880–1937 252
1882–1914 254
1882–1916 256
1883 — 1906–1910 258
1884–1914 260
1885–1920 262
1887–1924 264
1887–1960 266
1888–1933 268
1890–1888 270
1890–1937 272
1890–1922 274
1891–1951 276
1893–1937 278
1893–1961 280
1893–1934 282
1894–1921 284
1896–1908 286
1898–1948 288
1899–1933 290
1901–1912 292
1903–1973 294
1906–1913 296
1909–1960-е гг. 298
1910–1950-е гг. 300
1910-е гг.–1932 302
1911–1932 304
1899–1928 306
1916–1948 308
1920 — 1927–1929 310
1920–1937 312
1923–1985 314
1928–1962 316

Научно-популярное издание

12 +

Паола Волкова
ИСТОРИЯ ИСКУССТВА
Иллюстрированный атлас

Зав. редакцией Ю. Данник
Ответственный редактор О. Зубкова
Дизайн макета А. Якунина
Дизайн обложки А. Закопайко
Верстка А. Грених
Технический редактор Т. Тимошина
Корректор Е. Тарасова

Общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры

Подписано в печать 24.09.18 . Формат 70x100/16.
Печать офсетная. Бумага офсетная
Тираж 2000 экз.

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: **www.ast.ru**

«Баспа Аста» деген ООО
129085, Мәскеу қаласы, Звездный бульвары, 21-үй, 1-құрылым, 705-бөлме, I-жай, 7-қабат
Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru
Интернет-магазин: www.book24.kz
Интернет-дүкен: www.book24.kz
Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию в республике Казахстан:
ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3а, литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 251 59 89, 90, 91, 92
Факс: 8(727) 251 58 12, вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Өндірген мемлекет: Ресей
Сертификация қарастырылмаған

Перед вами не просто атлас, а путеводитель по истории искусства. Вы сможете почерпнуть из него занимательную информацию о мировой живописи, скульптуре и графике с момента появления человека до настоящего времени. Поразительно удобная для восприятия структура атласа поможет не только разобраться в море событий, связанных с зарождением искусства на протяжении столетий, но и запомнить ход формирования эпох, в которых творили свои шедевры мастера прошлого.

www.ast.ru
ISBN 978-5-17-110701-7
9 785171 107017
ОГИЗ